Душа художника

Азимова Мухайё Баротовна.
Преподаватель Бухарского государственного университета
кафедры изобразительного искусства и инженерной графики

Резюме:

В данной статье изложены мысли и размышление великих художников. основные принципы композиции в искусстве и выбора колорита. О видах искусства живопись, графика и скульптура.

«Искусство есть такая же потребность для человека, как есть и пить. Потребность красоты и творчества, воплощающего ее, неразлучна с человеком»,— писал Ф. М. Достоевский.

Действительно, история свидетельствует о том, что человек всегда был неразлучен с искусством. В горах, в пещерах разных стран мира сохранились древние наскальные изображения. Эти выразительные рисунки животных и охотников были сделаны еще в те времена, когда люди не умели писать. Памятники искусства говорят нам, какое огромное значение оно имело в жизни человека и человеческого общества. Древние греки создали прекрасный миф о музах вечно юных се страх, олицетворяющих искусства и науки. Мельпомена муза трагедии, Талия комедии, Терпсихора танцев, Клио муза истории... Миф рассказывает, что когда бог Аполлон покровитель искусства, поэзии и музыки появлялся в сопровождении муз, то вся природа внимала их пению... Музыка, музей — эти слова произошли от слова Муза. Поэтический миф о музах сестрах не утратил своего смысла. У каждого вида искусства свои выразительные средства: в музыке — это звук, в изобразительном искусстве — цвет, линия и т. д., в литературе — слово. Но родственная сущность всех видов заключается в том, что искусство—это одна из форм общественного сознания, в основе, которой лежит образное отражение явлений действительности.

К изобразительным искусствам, связанным со зрительным восприятием, относятся: живопись, графика и скульптура.

Эти искусства создают изображение на плоскости (живопись и графика) и в пространстве (скульптура). Картину, рисунок, скульптуру, которые имеют самостоятельное значение, то есть, не связаны с каким-либо художественным ансамблем или с чисто практическим назначением, мы называем станковыми произведениями. Определение это происходит от слова «станок» (в данном случае мольберт), на который ставится холст, когда пишется картина. И даже то, что картина обязательно вставляется в раму, подчеркивает независимость, то есть отъединенность станковой живописи от окружающей среды. Рама отделяет картину, создает возможность воспринимать ее как самостоятельное художественное целое. Некоторые станковые живописные произведения репродуцированы в книге.

Монументальная живопись по своему назначению и характеру связана с архитектурным ансамблем. Фреска, мозаика, панно, витражи органично входят в архитектуру, дополняя и обогащая художественное оформление интерьера или всего здания. Прекрасными образцами монументальной живописи являются фрески Рафаэля в Ватиканском дворце, росписи Микеланджело в Сикстинской капелле. Высочайшего уровня монументальная живопись достигла в византийском и древнерусском искусстве. В наше время монументальная живопись находит

широкое применение во дворцах культуры, клубах, театрах, станциях метрополитена, вокзалах и т. д.

Живопись разделяется монументальную и декоративную. Искусство графики включает в себя рисунок в собственном смысле слова во всех его разновидностях (рисунок, гравюра, литография).

Графические работы тоже подразделяются на

1. станковые,
2. прикладные (этикетки, марки и т. п.),
3. книжные, служащие для оформления или иллюстрирования печатной продукции,
4. плакатные.

По сравнению с живописью у графики более ограниченные средства. Но по своей распространенности и действенности она превосходит остальные виды пластического искусства.

Графические произведения мы встречаем повсюду. Откройте газету, книгу, и вы увидите рисунки, карикатуры, иллюстрации... На стене в комнате, в классе, в залах плакаты, эстампы, оттиски гравюр.

Рисунок стал искусством издревле, являясь «источником и душой всех видов живописи и корнем всякой науки», как утверждал Микеланджело.

Все выдающиеся живописцы были большими мастерами рисунка, оставив бесценные сокровища в своих альбомах и папках, «ни одного дня не пропуская без рисунка». В изобразительном искусстве существует понятие жанра.
Жанр это своеобразная область искусства, ограниченная определенным кругом тем: жанр портрета, пейзажа, натюрморта, исторический жанр, бытовой, батальный.

Понятие жанра относится, главным образом, к станковой живописи. Возникают архитектурный пейзаж (разновидность пейзажного жанра). Возможны жанры, как бы объединяющие два вида: бытовой и пейзажный, портретный и исторический и т. п.

В истории искусства термин «жанр» часто означает сокращенное название «бытового жанра». Есть мастера, которые одинаково успешно работают в разных жанрах. Например, Рембрандт, Веласкес, Рубенс оставили нам шедевры портретного жанра, замечательные композиции на библейские и мифологические сюжеты, картины бытового жанра, рисующие жизнь современников.

Делакруа был мастером и исторического и портретного жанров. В русском искусстве многообразно по жанрам творчество Репина, Крамского, Врубеля, Серова, а в советской живописи — творчество Петрова-Водкина, Дейнеки, Кончаловского, многих художников молодого поколения.

Но есть замечательные мастера, работающие всю жизнь преимущественно в одном каком-нибудь жанре.

Например, ряд голландских художников XVII века изображали, главным образом, натюрморты, и голландский натюрморт вошел в историю искусства. О Шардене мы говорим, прежде всего, как о мастере натюрморта. Можно назвать имена знаменитых пейзажистов: Констебль, Карл, Моне, Левитан.

Картины и рисунки прекрасного русского художника Федотова принадлежат к бытовому

жанру.

Прославились бытовыми жанровыми полотнами Перов, В. Маковский, Прянишников, Ярошенко.

Все многообразные виды и жанры искусства объединяет одна особенность: они связаны со зрительно-правдоподобным отражением действительности.

Многие начинающие художники ставят себе именно эту цель: «хочу научиться, все изображать, как живое!». А слово «живое» не однозначно. Этим словом определяют реалистическую убедительность произведения, его эмоциональную «заразительность». Но оно также обозначает, особенно для менее опытных зрителей, такое повторение натуры, которое создает
иллюзию «живого» предмета. Существует легенда, рассказывающая об одном художнике античности, который написал виноград так, похоже, что даже
воробьи слетались его клевать. Некоторым такое изображение
может показаться пределом мастерства. Доказывает ли ошибка воробьев правоту тех ценителей, которые считали, что задача искусства состоит в копировании природы? «Нисколько, это скорее доказывает мне, что эти любители были истинные воробьи», говорил великий немецкий поэт Гете. Подделка под природу оказывается подделкой под искусство. В распоряжении художника краски вместо света солнца в природе, плоский холст или лист бумаги — вместо бесконечного пространства, неподвижность тогда как в реальной жизни все движется, меняется... Полное повторение живой природы невозможно. Да и нужно ли это, является ли это целью искусства?

Фотография, например, как будто точно воспроизводит натуру. Кстати, когда была изобретена фотография, многие считали, что живопись, теперь, не понадобится. Щелчок аппарата и готово! Не угнаться художнику за техникой. Но время шло, техника фотографии совершенствовалась, появился даже цвет, а живопись по прежнему нужна людям.

Мы с удовольствием посещаем выставки фотографии, рассматриваем их в журналах, газетах, фотографический аппарат в руках хорошего мастера способен запечатлевать великое многообразие жизни. Мы ценим снимки за документальность, остроту фиксации факта, за репортерскую злободневность.

Однако фотография воспроизводит данное, конкретное, единичное, в то время как живопись или рисунок по существу своему стремятся к обобщенному, образному отражению жизни. Ведь фотография передает только внешний облик натуры, а художник может выразить ее сущность. «Задача искусства не в том, чтобы копировать природу, а в том, чтобы ее выражать»,— писал Делакруа. Только «живая душа» художника, его мысль и глубина чувства, его отношение к тому, что он видит, способны найти образный язык искусства. Прочтем внимательно отрывок из замечательной повести Н. Гоголя «Портрет»: «Видно было, как все извлеченное из внешнего мира художник заключил себе в душу и уже оттуда, из душевного родника, устремил его одной согласной, торжественной песнью. И стало ясно, даже непосвященным, какая неизмеримая пропасть существует между созданием и простой копией природы...» Вот что пишет И. Репин: «Для художественного произведения не довольно одного копирования с натуры. Художник вкладывает в свой труд очарование, впечатление. Поэтому никакая фотография, даже цветная, не может помешать высокой ценности истинно художественных произведений — в них ценится живая душа художника, его вкус. И в этой аристократической потребности к личному творчеству и лежит залог вечного существования искусства». Иначе говоря, «живопись не протокол, а объяснение природы живописными средствами» (И. Левитан). Все знают картину В.Серова «Девочка с персиками». Художник написал дочь С. Мамонтова, известного мецената и
друга многих русских художников.

«Идея портрета зародилась так: Веруша оставалась после обеда за столом, все ушли, и собеседником ее был лишь до крайности молчаливый Серов. Он после долгого созерцания попросил у нее дать ему 10 сеансов, но их оказалось мало, и он проработал целый месяц...» (Из воспоминаний М. Нестерова). Но портрет Веруши Мамонтовой не случайно был переименован в «Девочку с персиками». В этом кроется особый смысл. Серова настолько очаровала натура, что он создал не просто портрет знакомой девочки, а образ вечной юности, нежности, света. Картина заражает своим поэтическим настроением. Так, И. Грабарь писал, что в русской живописи он знает только одну вещь, напоминающую ему пушкинскую юную Татьяну,— серовский портрет Веры Мамонтовой. Правда искусства, как говорил скульптор Роден,— «это душа, чувство, идея, переданные чертами лица, движениями и действиями человека, тонами неба, линиями горизонта». Художник вводит мир образов, которых мы прежде не видели, или, наоборот, показывает нам знакомые явления, но заставляет увидеть их по-иному. И этим он обогащает наши мысли и чувства, заставляет задуматься над многими явлениями жизни. Художник может создать воображаемую картину, в которой обобщается опыт повседневных наблюдений. Он отбрасывает одни детали и выделяет другие, раскрывая сущность изображение. Художественное обобщение так же бесконечно, как научное познание мира. Изобразительные средства в руках художника превращаются в «магический кристалл» (А. Пушкин), сквозь который мы видим новое. Этот мир раскрывают перед нами разные художники — и в этом ценность искусства. Индивидуальные качества работы мастера связаны с кругом его творческих интересов, с его видением жизни, стремлением выразить свой замысел и найти для этого свои средства. «Художники люди разные, и такими они должны быть.

Разные у людей биографии, разный опыт и, конечно, разные привязанности. Каждый что-то лучше знает и что-то в особенности любит. Это «что-то» и должно быть предметом его вдохновения, а не все на свете в одинаковой степени», справедливо замечает художник С. Чуйков. Те, кому часто приходилось бывать в музеях, легко узнают и без подписи мастера, написавшего ту или иную картину. Работа талантливого художника отличается определенными индивидуальными качествами. Чем большей творческой зрелости достигает художник, тем явственнее становится его почерк. Начинающий художник должен многому и многому учиться, но учебный процесс нельзя механически отделять от творчества. Занятия рисунком и живописью — не формальные упражнения. Живое отношение к изображаемому, интерес, чувства, вкус все это необходимые «участники» наших занятий.

И в этом отношении пусть начинающий, вне зависимости от уровня своей подготовленности, чувствует себя именно художником, и тогда овладение изобразительными средствами будет служить этой цели. Жизнь цвета и линии в искусстве должна быть такой же разнообразной и полнокровной, как сама окружающая жизнь со всем богатством ее форм и внутреннего содержания. В каждом рисунке началом всех начал является линия. Линия это определенность мысли. «Недостаток этой определенной и точно ограничивающей формы доказывает нехватку идей в голове художника. В живописи началом всех начал является цвет. Он не только наполняет форму и строит ее, но служит идейным выражением замысла художника. «Цвет, заключенный в форму, дает образ. Соотношения цветов, распределенных, в формах есть, произведение живописи, то есть законченное целое произведение, воспринимаемое посторонним зрением, не требующее никаких дополнений либо иллюстраций к самому себе» пишет знаменитый русский советский художник К. С. Петров-Водкин. Цвет и линия, таким образом, это — две стихии, из овладения которыми возникает изобразительное искусство как творчество. Природа, действительность, общественная жизнь являются вечными источниками искусства. Поэтому изучение законов художественного мастерства неотделимо от задач изучения самой жизни, натуры.

Список используемой литературы:

1. Ростовцев Н.Н. Методика преподавания изобразительного искусства в школе.- Москва: Просвещение, 1974.

2. Ю.Аксенов, М. Левидова Цвет и Линия. Москва: 1976.

3. Кузин В.С. Психология. Москва: Высшая школа, 1982.