

© **Шохов Константин Олегович (2020)**, кандидат философских наук, доцент, кафедра искусств, институт психологии и педагогики, Тюменский государственный университет (Тюмень, Россия), ko9mart@mail.ru

© **Токарева Анастасия Олеговна (2020)**, студент, кафедра искусств, институт психологии и педагогики, Тюменский государственный университет (Тюмень, Россия), TokarevaNast@yandex.ru

Самостоятельный искусствоведческий анализ художественного творчества как форма совершенствования мастерства будущего педагога

Аннотация. Рассматривается вопрос искусствоведческого анализа творчества художников различных эпох, стилей, но имеющих определенное родство в творческом направлении. Обращается внимание на вопрос совершенствования мастерства будущего педагога изобразительного искусства посредством проведения результативного искусствоведческого анализа. Актуальность исследования обусловлена тем, что художественное образование, основанное на изучении творческих концепций, направлений различных эпох, способствует развитию культуры общества через совершенствование самих себя.

Представлены результаты сопоставительного анализа работ трех художников, изучены особенности стиля, цветовой гаммы, применяемые средства художественной выразительности в холстах классических живописцев колористов Уильяма Тернера, Архипа Куинджи и современного художника Эндрю Крейна (Andrew Crane).

Ключевые слова: художественное образование, педагог ИЗО, творческое мышление, искусствоведческий анализ, колорит, оттенки, контраст, свет, ритм, художественный стиль, авторская манера.

© **Shokhov Konstantin O. (2020)**, candidate of sciences (Philosophy), associate professor, the chair of Arts, Institute of Psychology and pedagogy, Tyumen State University (Tyumen, Russia), ko9mart@mail.ru

© **Tokareva Anastasia O. (2020)**, student, the chair of Arts, Institute of Psychology and pedagogy, Tyumen State University (Tyumen, Russia), TokarevaNast@yandex.ru

Self Art History Analysis of Art as a Form of Improving the Skills of the Future Teacher

Abstract. The question of art history analysis of the work of artists of various eras, styles, but having certain similarities in the creative direction is considered. Attention is drawn to improving the skill of the future teacher of fine art through effective art history analysis. The relevance of the study is due to the fact that art education, based on the study of creative concepts, directions of various eras, contributes to the development of a culture of society through the improvement of ourselves.

The results of a comparative analysis of the works of three artists are presented. The article studies the peculiarities of style, colors, used means of artistic expression in the canvases of classical colorists William Turner, Arkhip Kuindzhi and contemporary artist Andrew Crane.

Keywords: art education, teacher of fine arts, creative thinking, art history analysis, color, shades, contrast, light, rhythm, artistic style, author's style.

Существует принципиальное разногласие между понятиями «культура» и «цивилизация». Мы живем в цивилизованном мире? Да, безусловно. Мы живем в культурном мире? А на этот вопрос нет однозначного ответа. Опираясь на высказывание О. Шпенглера, что «культурный человек живет, углубляясь внутрь, а цивилизованный – обращаясь во внешнее пространство» [8, с. 462], можем сделать утверждение, что на сегодняшний день современному педагогу изобразительного искусства (ИЗО) не хватает умений сделать квалифицированный, глубокий сравнительный анализ творческих концепций, направлений, течений, особенно тех, которые не имеют явных стилистических, временных, социальных взаимосвязей. Чаще молодые педагоги используют сведения популярных ресурсов Интернета, не задумываясь о качестве предлагаемого искусствоведческого материала. А ведь конечной целью художественного образования всех уровней подготовки является поддержание и развитие культуры общества через совершенствование самого себя.

Как совершенствовать себя в условиях получения информации в готовом виде? В данной статье предлагается один из способов решения проблемы совершенствования мастерства будущего педагога изобразительного искусства, в настоящий момент получающего образование в рамках педагогического направления.

Квалификация учителя ИЗО имеет особое значение в средней школе, так как именно в этот период жизни происходит первое знакомство обучающихся с изобразительным искусством, с другими видами искусства, а также с наукой, социумом и средой обитания людей. Признаком педагогического мастерства педагога ИЗО можно считать умение результативно проводить искусствоведческий анализ творчества художников различных эпох, стилей, но имеющих некоторое родство в творческом направлении. Будущий педагог должен владеть не только иконологическим методом, но и более современными методиками и технологиями искусствоведческого анализа. Кроме того, важное значение имеет возможность практического применения результатов анализа в педагогической деятельности. «Эстети-

ческое воспитание, осуществляемое комплексно, систематически и с применением практической деятельности имеет наиболее эффективное воздействие на обучающихся» [7, с. 176].

В настоящем исследовании рассмотрены творческие искания трех художников, которые изображали небо как особый, «сакральный» образ природы, а не как часть пейзажа.

На каждом историческом этапе развития общества искусство открывает новые взгляды на окружающий мир, людей, природу. Во все времена художники вкладывали в работы свое восприятие действительности, культурные ценности и мировоззрение, волновавшие их идеи, события, стремились познать и запечатлеть окружающий мир. Значительный интерес и реальная ценность работ художников, изображающих природу, в том числе небо и различные атмосферные эффекты, использующих нестандартную цветовую гамму, определили цели, задачи и границы исследования.

Цель исследования – провести анализ картин и сравнить художественные стили живописцев Уильяма Тернера, Архипа Куинджи и Эндрю Крейна (Andrew Crane), изучить средства, которые используют художники при изображении неба и ландшафта.

Задачи исследования:

- выявить характерные особенности живописной манеры, средств художественной выразительности в творчестве исследуемых художников;
- сравнить стилистическую манеру письма в работах исследуемых живописцев;
- проанализировав цветовую гамму и колорит картин, выявить принципиальные отличия и единство в творчестве этих разных во всех отношениях художников.

Предмет исследования – цветовая гамма, колорит, художественные приемы, используемые художниками для изображения неба.

Объект исследования – творческая манера художников Уильяма Тернера, Архипа Куинджи и Эндрю Крейна.

Каждый художник стремится быть уникальным, найти свою стилевую нишу, манеру письма, цветовую гамму, зрительскую аудиторию, оставить свой след в искусстве. Но не каждый художник может добиться определенного высокого уровня, не каждому под силу тонко, точно выразить личное видение окружающего мира, используя характерную манеру письма и определенную цветовую гамму.

Таковыми художниками, которые мастерски изображали величие неба, используя сложные цветовые сочетания, ритмическое чередование цветовых пятен, тонкую игру света и тени, являются классические живописцы – Джозеф Мэллорд Уильям Тернер, Архип Иванович Куинджи, а также современный английский художник Эндрю Крейн (Andrew Crane). Они творили и творят в разное время, в различных социальных, культурологических условиях, но их картины, несомненно, что-то объединяет. Единение выражается прежде всего в передаче движений небесного свода созданием сложных композиционных цветовых ритмов.

Уильям Тернер одним из первых европейских художников XVIII в. в своих картинах начал изображать атмосферные эффекты неба и земли: клубы паровозного пара, воздушную дымку, туман, дождь, облака и другие движения воды и воздуха. Экспериментируя и подбирая нестандартные цветовые сочетания, используя в своем творчестве контраст цвета и света, художник стал, без преувеличения, высочайшим мастером так называемого романтического пейзажа и «пейзажа-катастрофы» [4, с. 78]. В его работах реальные предметы окружающего мира теряют четкие очертания, растворяются и вновь появляются в прозрачности неба и воды, контуры людей, силуэты кораблей и зданий постепенно исчезают в канале, становясь цветовым пятном.

Творческая манера У. Тернера, основанная на эксперименте с цветовой палитрой, присущей импрессионистам, расширила рамки канонов в пейзажной живописи того времени [6]. Художник представлял зрителю собственное видение природы, показывая необычные эффекты освещения, цвета и движения. Характерные мазки большой кистью по направлению дуновения ветра эффектно изображали массивные воздушные массы – облака, которые поглощали землю своими размерами. Пренебрегая очертаниями силуэтов сооружений, художник создавал композицию, где господствует воздух, пронизанный вибрирующим светом, который проникает во все уголки картины, сливаясь по цвету с горизонтом.

У. Тернер в своих работах нестандартно организовывал пространство композиции. Образы зачастую являются обобщенными, но при этом узнаваемыми. При отсутствии явных контрастов между объектами изображения художник добивался необычного эффекта, используя мягкие, пастельные нюансы цвета. Работы У. Тернера отличает гармония цветовых

сочетаний, в которой он использует новую технику масляной живописи: делает акцент на контрастах между затемненными и освещенными местами и передает таким образом чуть уловимое различие рефлексов от световых бликов [3]. Художник часто выстраивает композицию на светлых тонах (нюансах), чтобы передать пространство, и добавляет несколько контрастных, напряженных по цвету, насыщенных деталей в центр картины для усиления образа. Основная цветовая палитра художника – это оттенки золотисто-коричневого, желтого, сложных красных и синих цветов.

У. Тернер одним из первых доказал, что цвет может воздействовать непосредственно, независимо от формы и фабулы сюжета. В его работах цвет приобретает автономное значение, а предметные формы размываются в свечении и лишь иногда угадываются в виде очертаний [5].

Живописец прошел путь сложных исканий, экспериментов и поднялся до глубокого понимания реальности как единства цвета и света в движении, линии и пятна. Этот подход к интерпретации пейзажа находит свое отражение и в работах русского художника XIX в. – А. И. Куинджи. Его картины как бы подхватывают и продолжают идею У. Тернера – воздушные облака и небо становятся символом полета воображения и только усиливают необычные, причудливые формы и цветовые сочетания. Работы А. И. Куинджи схожи по замыслу с работами У. Тернера. Оба художника использовали самую насыщенную палитру, основанную на системе взаимодополняющих цветов.

А. И. Куинджи – один из немногих живописцев, который добивался в своих работах эффектных колористических сочетаний, так как обладал острой восприимчивостью к цвету. «Современники отмечали, что художник мыслит цветом, улавливая в природе его тончайшие нюансы, и обладал необычайным даром полно видеть мир, для получения гармоничных тональных отношений проводил эксперименты с пигментами и использовал битум», что придавало его работам необычайную красоту и глубину [1, с. 3].

Картины А. И. Куинджи, так же как и работы У. Тернера, а впоследствии и пейзажи Э. Крейна, о котором пойдет речь ниже, говорят о любви к созерцанию неба, пространственного ландшафта, горизонта. Объединяет их система передачи световоздушной среды – необычные подходы, в которых чередуются цветные, динамичные, иногда прерывистые, мазки. Работы А. И. Куинджи выражают философское осмысление неба, поэтическое

отношение к природе, стремление насладиться красотой окружающего мира. Своеобразно, почти декоративно художник изображал пейзаж. Основным живописным приемом являлась передача глубинности окружающего пространства за счет уплощения написанных объектов. Путем оригинального экспериментирования с цветовыми пигментами художник создавал насыщенный цвет, основанный на системе дополнительных оттенков. Для русского пейзажного искусства это стало новаторством – ранее подобное композиционное средство, пожалуй, и не применялось.

Работы А. И. Куинджи отражали неуловимое состояние неба, раскрывали великолепную игру света, тени и цвета. Все его картины естественны и выразительны, построены на виртуозной разработке тональных отношений, на богатстве цветовых сочетаний. При просмотре работ художника у зрителя возникает ощущение убедительной достоверности изображенного на картине, несмотря на некоторую его условность.

А. И. Куинджи отмечал, что основной его подход к созданию выразительных картин кроется в подборе красок и их смешивании. Живописец мастерски выбирал гармоничные цветовые сочетания, смешивал нужные для создания красок вещества, изобретал новые составы, соединял и пробовал новые подходы к творческому выражению. В этом и заключался его технический процесс – превращать имеющийся материал в реальность, «запечатанную» в холсте. Мастерская А. И. Куинджи была местом для исследований. Он много экспериментировал, пробовал дополнительные цвета, подбирал нужный тон, сравнивал его с цветовыми отношениями в самой природе. Неустанным трудом художник добивался мастерского владения цветом, той композиционной простоты, которые отличают его лучшие работы.

Особое пристрастие А. И. Куинджи имел к написанию закатов, граничащих со стилем «импрессионизм» («Закат в степи», «Красный закат», «Закат в степи на берегу моря», «Закат зимой. Берег моря»). Он вносил импрессионизм и в композицию, и в тона, обобщая их в «декоративных» пятнах [2, с. 19]. Художник применял живописный прием, основанный на противопоставлении теплого красноватого тона земли и холодно-серебристых оттенков, углубляющих окружение, вместе с мелкими темными мазками в освещенных местах создавал ощущение вибрирующего света. Живописец использовал богатую цветовую гамму: от коричнево-бурых, насы-

щенно изумрудных тонов земли переднего плана до полыхающих оттенков розового, малинового, ярко-желтого, фиолетового в небе.

На протяжении всего своего творческого пути А. И. Куинджи работал в различных манерах, подбирая новые пигменты и грунтовые основы для красок, чтобы они были устойчивы к влиянию воздушной среды и сохраняли свою первоначальную яркость.

А. И. Куинджи, как и современный художник из Великобритании Э. Крейн, экспериментировал с различными световыми эффектами и цветовыми комбинациями, сведенными к нескольким основным усиленным тонам, стремясь передать наиболее выразительное по состоянию небо и природу. Именно поэтому мы можем сравнить этих художников, несмотря на большую временную разницу их творчества. Э. Крейн по праву считается превосходным современным колористом. Его холсты, так же как и работы А. И. Куинджи и У. Тернера, отличаются экспериментами с цветом, формой и фактурой.

Картины Э. Крейна получаются выразительными, динамичными, экспрессивными за счет работы со стилизацией природных форм на основе простейших геометрических ритмов и цветовых пятен. Он мастерски комбинирует и сочетает цвета и оттенки, что позволяет добиться пограничных состояний неба (закаты, рассветы, сумерки), воздушного пространства и природы в целом в различных ее погодных состояниях (туман, гроза, дождь).

Э. Крейн экспериментально подходит к подбору колорита: смело пробует сочетать цемент с красками, усиливает, гиперболизирует некоторые цвета, комбинирует необычные для пейзажа и неба оттенки, пытается найти в природе выразительные цветовые сочетания.

В процессе написания картины художник использует особый метод работы с цветом. Сначала живописец заполняет холст одним полученным цветом, который будет задавать тон всему пейзажу в целом. После этого он лессировочными заливками и ударами-мазками кисти наносит более тонкий слой уже другого цвета. Затем более мелкие детали накладываются поверх предыдущего слоя. Данный метод наложения цвета друг на друга позволяет получить интересные оттенки, цельный образ – объемный воздух в пространстве между облаками и горизонтом.

Колорит в художественных работах Э. Крейна, также как и у У. Тернера, построен на цветовых нюансах пастельных тонов и оттенков (розо-

вый, голубой, фисташковый, бледно-желтый, бирюзовый), они дополняют друг друга и составляют цельную картину. Чтобы усилить художественный образ, художник добавляет в работу один или несколько насыщенных цветов – акцентов (ультрамариновый, ядовито-зеленый, малиновый, лимонно-желтый, красный).

В целом стилизованные пейзажи У. Тернера, А. И. Куинджи, Э. Крейна с небесными закатами и рассветами полны жизни, гармонии и воздуха. Они очень естественны и выразительны. Работы художников, несмотря на большую временную разницу между ними, поддерживают одну задачу – подчеркнуть всю красоту, загадочность, замысловатость облаков на небе, природных рельефов за счет работы с формой, а также выразить цветовое богатство природы.

Основываясь на работах колористов-экспериментаторов У. Тернера, А. И. Куинджи и Э. Крейна, современные художники могут создавать свои работы, используя их техники и цветовые сочетания, а также совершенствовать их или открывать новые путем проб и ошибок, используя свое воображение.

Задача будущих педагогов-художников состоит в том, чтобы продолжить экспериментировать с материалами, цветом и формой, создавать что-то новое, неизведанное, как это делали рассмотренные художники-колористы. Именно природа (небо, облака, закаты и рассветы во всей их цветовой красе и могуществе формы) является нашим главным учителем. Самостоятельный искусствоведческий анализ художественного творчества известных живописцев-экспериментаторов, несомненно, является эффективной формой совершенствования мастерства будущего педагога.

Список литературы

1. *Мельникова, Л.* Куинджи / Л. Мельникова. Москва: Директ-Медиа: Комсомольская правда, 2009. (Великие художники; т. 5). 48 с.: ил. Изображение: непосредственное. Текст: непосредственный.

2. *Неведомский, М. П.* А. И. Куинджи / М. П. Неведомский, И. Е. Репин. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997. 320 с.: ил. Изображение: непосредственное. Текст: непосредственный.

3. *Популярная история живописи. Западная Европа* / авт.-сост. Г. В. Дятлева, С. А. Хворостухина, О. В. Семенова [и др.]. Москва: Вече, 2001. 479 с.: ил. Изображение: непосредственное. Текст: непосредственный.

4. *Токарева, А. О.* Анализ романтического пейзажа Уильяма Тернера как средство развития художественных способностей студента вуза / А. О. Токарева, Е. А. Колчанова. Текст: электронный // Студенческий электронный научный журнал. 2018. № 10 (30). С. 77–81. URL: <https://sibac.info/journal/student/30/108102>.

5. *Уильям Тернер* / сост., пер. с англ. А. Е. Мосейченко. Москва: Бертельсманн, 2011. 256 с.: ил. (Мегаквадраты). Изображение: непосредственное. Текст: непосредственный.

6. *Уильям Тернер: жизнь и творчество художника.* Изображение: электронное. Текст: электронный // Allpainters.ru. Все художники: онлайн галерея живописи. Картины классиков и современников. URL: <http://allpainters.ru/tjorner-uiljam.html>.

7. *Худышкина, Т. В.* Синтетические жанры искусства как основа педагогической интеграции в эстетическом воспитании / Т. В. Худышкина. Текст: непосредственный // Социокультурное пространство России и зарубежья: общество, образование, язык: сборник научных трудов. Екатеринбург: Изд-во Рос. гос. проф.-пед. ун-та, 2014. Вып. 4. С. 175–180.

8. *Шпенглер, О.* Закат Европы: в 2 томах / О. Шпенглер; пер. с нем. Н. Ф. Гарелина. Новосибирск: Наука, 1993. Т. 1: Образ и действительность. 593 с. Текст: непосредственный.