

ЗНАЧИМОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ АРХИТЕКТУРНОГО ПЕЙЗАЖА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ¹ **Божко Е. М.,**асс. каф. изобразительного искусства,
evgeniy.bozhko1@gmail.com¹ **Спорник М. В.,**

асс. каф. изобразительного искусства

¹ *Архитектурно-художественный институт,
Одесская государственная академия строительства и архитектуры*

Аннотация. В статье представлен анализ архитектурного пейзажа в изобразительном искусстве, особенности архитектурного пейзажа, введуты в XIX веке. Взаимосвязь и влияние появления фотографии на изобразительное искусство. Развитие современного пейзажа, как жанра живописи на примере классиков, старых мастеров и современных художников. Раскрыто значение профессионального академического образования художника для работы в жанре пейзажа и архитектурного пейзажа в частности. Подчеркнута необходимость соблюдения традиций школы рисунка и живописи, с применением новых знаний, средств выразительности и технических приемов живописи.

Ключевые слова: ведута, архитектурный пейзаж, пейзаж, жанр живописи, импрессионизм, академическое образование.

Введение. В связи с новыми веяниями в изобразительном искусстве жанр пейзажа стал приобретать упрощенный характер, архитектура, как часть пейзажа, обобщается и стилизуется. Художники стали забывать о сложности, многогранности и глубине архитектурных пейзажных композиций, опустившись до фрагментарного характера изображений. Эти тенденции отражаются и на учебном процессе. Конечно, следуя такому пути развития пейзажной живописи, в частности, архитектурного пейзажа, можно найти множество новшеств в технике и технологии исполнения живописной работы, что является крайне актуальным для анализа и изучения художниками-педагогами. Но нельзя «обеднять» учебные задания, и терять то, что наработано предыдущими поколениями.

Анализ последних исследований и публикаций. Наиболее актуальными и информативными источниками для ознакомления с современным изобразительным искусством являются каталоги с различных художественных выставок: Всеукраинских, областных, а так же каталоги работ участников Международных и Всеукраинских живописных конкурсов, которые сейчас активно проводятся не только на территории нашей страны, но и за рубежом. Именно в этих источниках представлены наиболее свежие работы современных авторов, в частности, архитектурные и городские пейзажи – одно из немногих доступных «окон» в современную живопись нашей страны.

Тема пейзажа представлена в научных работах и публикациях следующих авторов: 1) диссертация Носенко А. И., кандидата искусствоведения, на тему «Пленэр в живописи Одессы второй половины XX – начала XXI века», 2006 г.; 2) диссертация Соколинского В.М., доктора педагогических наук, на тему «Формирование художника-педагога средствами живописи пейзажа», 2010 г.

В статье вопросы и проблемы, связанные с созданием архитектурной пейзажной композиции, рассматриваются с практической точки зрения.

Постановка задачі. Указанное обуславливает актуальность темы исследования, основные цели которого: изучить и проанализировать развитие современного пейзажа, архитектурных сооружений в нем, как жанра изобразительного искусства, а так же роль и значимость академического образования в профессиональном художественном творчестве. Ознакомиться с современными веяниями и тенденциями пейзажной живописи, техниками исполнения городских пейзажей, а так же с задачами, которые ставит перед собой художник живописец, работающий в данном жанре.

Основной материал и результаты. В изобразительном искусстве пейзаж занимает большое и весомое место. Он может быть элементом в других жанрах, может выступать и как самостоятельный жанр [1, с. 39]. Значительная роль в искусстве принадлежит архитектурному пейзажу, как жанровой разновидности.

Архитектурный пейзаж возникает в эпоху эллинизма, развивается в Средневековье как архитектурный фон религиозных повествовательных сцен и формируется в качестве самостоятельного жанра в ренессансной живописи как воплощение представлений об идеальной архитектурной среде (Пьеро дела Франческа, Рафаэль) или изображение знаменитых архитектурных видов и интерьеров. Отдельными типами архитектурного пейзажа стали перспективные виды городов, ведуты (А. Каналетто (рис. 1; 2), В. Беллотто, Ф. Гаварди, Ф. Я. Алексеев и др.) и виды усадеб, вилл или парковых ансамблей с постройками. Особое значение имеет архитектурный пейзаж с античными или средневековыми руинами, часто воображаемыми (Дж. Б. Пиранези, Ю. Робер, К. Д. Фридрих, С. Ф. Щедрин и др.). В архитектурном пейзаже большую роль играет линейная и воздушная перспектива, позволяющая связать воедино природу и архитектуру [2].

В западноевропейской живописи существует жанр живописи – ведута (рис. 1; 2). Данный жанр сложился в восемнадцатом веке в Венеции. Он представляет собой изображение видов города и его окрестностей, улицы, отдельные здания, словом, архитектурный пейзаж. Ведуты поражают своей точностью, проработкой деталей, словно фотография. Для того времени, такие изображения служили фотографией – без сложного объектива, без фотопластинок и пленок, без проявки, печати и фиксирования в химических растворах. Фотография в исконном своем значении – светопись, только зафиксированная красками художника. Такую точную фиксацию объектов художники осуществляли при помощи камеры обскура.

Рис. 1. А. Каналетто, «Вид на залив святого Марка»

Рис. 2. А. Каналетто, «Площадь Сан Марко»

Во времена отсутствия фотографии значимость и ценность труда художника были высоки, поскольку лишь они могли изобразить увиденное, будь то портрет, пейзаж, натюрморт или жанровая сценка. Следовательно, образованность художника должна была быть на высоком уровне. Они были математиками, архитекторами, анатомами, и даже химиками.

Требования к живописным работам соответствовали их предназначению: точность изображения объектов, вплоть до мельчайших деталей, линейная перспектива, воздушная перспектива, цветопередача. С появлением и дальнейшим развитием фотографии такие требования к живописному изображению потеряли свою актуальность. Точно зафиксировать объект фотоаппарат может в разы лучше художника, а так же передать все мельчайшие детали. Но вот цветопередача у фотоаппарата уступает действительности, следовательно, передача воздушной перспективы не так точны, как в натуре. Поэтому современным художникам в погоне с фотоискусством следует учитывать именно эти особенности фотографии.

Изменения, которые происходят в современной реалистической живописи, связаны именно с появлением самостоятельной фотографии. В связи с новым, современным пониманием и видением живописи, художники стали забывать о сложности и глубине такого жанра, как архитектурный пейзаж [1].

Современные художники-пейзажисты, в отличие от старых мастеров, стали прибегать к фрагментарной компоновке мотивов – сюжетов картин, условно говоря, хвататься за один незначительный, но красивый кусок пейзажа, который привлек освещением и колоритом, и всю, чаще всего скудную, композицию выстраивать вокруг него. Для максимальной выразительности работы появилась необходимость задуматься «как именно?», какими живописными приемами нужно решать такой мотив, ставя на второй план вопрос «что именно?» изображаем. К примеру, многие современные импрессионисты, стремясь оказать впечатление от увиденного пейзажа, этюды пишут широкими, размашистыми, часто экспрессивными мазками. В угоду такому приему они совершенно игнорируют многие значимые элементы пейзажа, для максимальной выразительности своих работ (рис. 3-6). Эффектно используя современные краски, такие художники могут удивлять и впечатлять. Такие работы убедительны, не требуют разъяснений. В отличие от многих современных художников, которые представляют свои работы в Музеях современного искусства, работающих в таких направлениях как авангард, абстракционизм, символизм, модернизм, нонконформизм, и под своими творениями очень часто пишут краткое содержание и объяснение изображений.

Работы современных импрессионистов Бато Дугаржапова, Диниила Волкова наглядно показывают архитектурный пейзаж на современном этапе развития, легкость и воздушность письма художников, работающих на пленэрах (рис. 3-6).

Рис. 3. Бато Дугаржапов

Рис. 4. Даниил Волков. Этюд

Рис. 5. Даниил Волков

Рис. 6. Даниил Волков. «Вечерний»

Современные художники, работающие в реалистическом направлении архитектурного пейзажа, обращают внимание на цветопередачу, колористику живописной работы, по-прежнему уделяя должное внимание рисунку, линейной перспективе и построению. Живопись и фотография на современном этапе в корне отличаются друг от друга. Живопись соответствует своему названию – живое письмо, обобщение, типизация и стилизация форм, впечатление зрителя легкостью, воздушностью и освещением [3].

Рис. 7. Валерий Шматько. «Винницкий пейзаж»,
2018 г.

Выводы. Современная реалистическая живопись видоизменяется относительно живописи VIII-XIX вв. Этот процесс обусловлен техническим развитием современного мира, появлением цифровой фотографии, новых материалов для творчества и пр. Живописный язык переходит по большей части на язык красок. Большая скорость обмена информацией обеспечила современный мир визуальным перенасыщением. Зрителя удивить становится труднее. Все эти процессы взаимосвязаны и оказывают влияние друг на друга.

Образованность в сфере изобразительного искусства может дать архитектурному пейзажу качественно новый виток развития. Ведь с каждым годом возможности живописного языка только растут и расширяются. Главное иметь багаж знаний, и применять его на практике.

Педагогам-художникам необходимо понимать и осознавать все новые тенденции и пути развития не только пейзажной живописи, а так же изобразительного искусства в целом.

Совмещать их с богатейшим опытом и знаниями прошлых лет для передачи знаний ученикам, которые являются нашим будущим, будущим изобразительного искусства.

Профессиональное художественное образование играет фундаментальную роль в понимании пейзажа, как жанра живописи во всей его глубине, сложности и многогранности. Образование дает возможность совмещать и композицию, и живописный эффект, что является новшеством в реалистической пейзажной живописи, для полного и наиболее глубокого впечатления зрителя.

Литература

[1] Е.В. Шорохов, Н.Г. Козлов. Композиция. Учеб. пособие для учащихся пед. училищ по спец. №2003 «Преподавание черчения и рисования». М., «Просвещение», 1978 г., 160 с.

[2] Культурология: Учеб. пособие для вузов / Под ред. проф. А. Н. Марковой. – 3-е изд. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 319 с.

[3] К.Г. Паустовский. Исаак Левитан. Издательство Детской литературы. 1938 г. 7с.

[4] В. Приходько, М. Сирохман, А. Рушак, М. Дрогович. Альбом Народного художника України В'ячеслава Приходька. ДП «Видавничий Дім «Укрпол». 2009 р. 175 с.

[5] А.О. Горбенко, О.Ю. Цибульський. Народний художник України Анатолій Горбенко. Живопис. НСХУ, 2014 р., 71 с.

[6] А.И. Носенко. Пленэр в живописи Одессы второй половины XX – начала XXI века. Диссертация, 2006 г.

[7] М.В. Дерегус, О.В. Басанець, Л.В. Гусан. Всеукраїнський культурно-мистецький проект «Мальовнича Україна», Міністерство культури України, НСХУ, Маріупольська організація НСХУ, 2018 р., 94 с.

[8] Л. Коваль, С. Вишнеvsька. II Міжнародний мистецький пленер «Кращий художник». ДК №6188. ТОВ «ТВОРИ». 2018 р., 169 с.

References

[1] E.V. Shorokhov, N.G. Kozlov. Composition. Textbook manual for students ped. specialized schools No. 2003 "Teaching of drawing and drawing." M., "Enlightenment", 1978.

[2] Culturology: Textbook. manual for universities / Ed. prof. A. N. Markova. - 3rd ed. M.: UNITY-DANA, 2005.

[3] K.G. Paustovsky. Isaac Levitan. Publishing House of Children's Literature. 1938, 7s.

[4] V. Prikhodko, M. Sirokhman, A. Ruschak, M. Drogovich. Album of the National artist of Ukraine V'yacheslav Prikhodka. DP "Vidavnychy Dim" Ukrpol ". 2009.

[5] A.O. Gorbenko, O.Yu. Tsibulsky. People's Artist of Ukraine Anatoly Gorbenko. Painting. NUAU, 2014.

[6] A.I. Nosenko. Plein air in Odessa painting of the second half of the XX - beginning of the XXI century. Thesis, 2006.

[7] M.V. Derigus, O.V. Basanets, L.V. Gusan. The All-Ukrainian cultural and mystical project "Young Ukraine", the Ministry of Culture of Ukraine, the National Agricultural Academy, Mariupol organization of the National Agricultural Academy, 2018.

[8] L. Koval, S. Vishnevskya. II International Mystery Plein Air "A Short Artist". DK number 6188. TOV "CREATIVITY". 2018

ЗНАЧИМІСТЬ ХУДОЖНЬОЇ ОСВІТИ ДЛЯ АРХІТЕКТУРНОГО ПЕЙЗАЖУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

¹ Божко Є. М.,

ас. каф. образотворчого мистецтва,
evgeniy.bozhko1@gmail.com

¹ Спорнік М. В.,

ас. каф. образотворчого мистецтва

¹ *Архітектурно-художній інститут,
Одеська державна академія будівництва та архітектури*

Анотація. Аналізуючи актуальні і інформативні джерела для ознайомлення з сучасним образотворчим мистецтвом, каталоги з різних художніх виставок, в статті питання і проблеми, пов'язані зі створенням архітектурного пейзажної композиції, розглядаються з практичної точки зору.

Значна роль в мистецтві належить архітектурному пейзажу, як жанровому різновиду.

Окремими типами архітектурного пейзажу стали перспективні види міст - вестути (А. Каналетто, В. Беллотто). Жанр живопису - вестута склався в вісімнадцятому столітті у Венеції. Він являє собою зображення видів міста і його околиць. Вестути вражають своєю точністю. Для того часу, такі зображення служили фотографією.

Вимоги до живописних робіт відповідали їх призначенню: точність зображення об'єктів, аж до найдрібніших деталей.

З появою фотографії вимоги до художнього детального зображення втратили свою актуальність. Точно зафіксувати об'єкт, передати дрібні деталі фотоапарат може краще художника.

Зміни, які відбуваються в сучасному реалістичному живописі, пов'язані саме з появою фотографії.

Багато сучасних імпресіоністів, прагнучи передати враження від побаченого пейзажу, етюди пишуть широкими, розмашистими мазками. На угоду такому прийому вони ігнорують багато значущих елементів пейзажу, для максимальної виразності своїх робіт. Сучасні художники, що працюють в реалістичному напрямі архітектурного пейзажу, звертають увагу на передачу кольору, колористику живописної роботи, як і раніше приділяючи належну увагу малюнку, лінійній перспективі і побудови. Живопис і фотографія на сучасному етапі в корені відрізняються один від одного. Живопис відповідає своїй назві - живе письмо, узагальнення, типізація і стилізація форм, враження глядача легкістю і освітленням.

Сучасний реалістичний живопис видозмінюється щодо живопису VIII-XIX ст. Цей процес обумовлений технічним розвитком сучасного світу, появою цифрової фотографії, нових матеріалів для творчості. Мальовнича мова переходить на мову фарб.

Професійна художня освіта грає фундаментальну роль в розумінні пейзажу, як жанру живопису. Освіта дає можливість поєднувати композицію, мальовничий ефект, що є нововведенням в реалістичному пейзажному живописі, для повного глибокого враження глядача.

Ключові слова: вестута, архітектурний пейзаж, пейзаж, жанр живопису, імпресіонізм, академічна освіта.

VALUE OF ARTIFICIAL EDUCATION FOR ARCHITECTURAL LANDSCAPE AT THE MODERN STAGE

¹ **Bozhko E. M.,**

Assistant, Department of Art,
evgeniy.bozhko1@gmail.com

¹ **Spornik M. V.,**

Assistant, Department of Art

¹ *Architectural and Art Institute,*

Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture

Abstract. Analyzing relevant and informative sources for acquaintance with modern fine art, catalogs of various art exhibitions, article questions and problems associated with the creation of architectural and landscape compositions are considered from a practical point of view.

A significant role in art belongs to the architectural landscape, as a genre variety.

Promising types of cities - Veduta (A. Canaletto, V. Bellotto) have become separate types of architectural landscape. The genre of painting is the Veduta, which developed in the eighteenth century in Venice. This is an image of views of the city and its environs. Lead amaze with its accuracy. At that time, such images served as photographs.

The requirements for the paintings corresponded to their purpose: the accuracy of the image of objects, down to the smallest detail.

With the advent of photography, the requirements for graphic images have lost their relevance. The camera can accurately capture the object, transmit small details better than the artist. The changes that are taking place in modern realistic painting are connected precisely with the appearance of photography.

Many modern impressionists, trying to impress the landscape they saw, write sketches with wide, wide strokes. For the sake of such a technique, they ignore many important elements of the landscape in order to maximize the expressiveness of their work. Modern artists working in the realistic direction of the architectural landscape pay attention to color reproduction, color of painting, while paying due attention to drawing, linear perspective and construction. Painting and photography at the present stage are fundamentally different from each other. Painting corresponds to its name - living writing, generalization, typification and stylization of forms, the viewer's impression of lightness, airiness and illumination.

Modern realistic painting is modified relative to the painting of the VIII-XIX centuries. This process is due to the technical development of the modern world, the advent of digital photography, new materials for creativity. Picturesque language goes into the language of flowers.

Professional art education plays a fundamental role in understanding the landscape as a genre of painting. Education allows you to combine composition, the picturesque effect, which is an innovation in realistic landscape painting, for the complete deep impression of the viewer.

Keywords: Veduta, architectural landscape, landscape, painting genre, impressionism, academic background.