

УДК 75.047 doi: 10.31650/2519-4208-2019-19-342-349

ПЕЙЗАЖ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ И ЕГО МЕСТО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

Горбенко А.А., профессор, кафедра изобразительного искусства
Сакалюк В.Н., доцент, кафедра изобразительного искусства
Горбенко С.А., професор кафедри образотворчого мистецтва
Одесская государственная академия строительства и архитектуры

Аннотация. В статье представлен анализ пейзажа в изобразительном искусстве, пути развития современного пейзажа как жанра живописи на примере классиков и современных художников. Раскрыто значение пейзажа в профессиональном академическом образовании художника. Сделан упор на одесскую школу живописи, как высокопрофессиональную, единственную в своем роде. Подчеркнута необходимость соблюдения традиций живописной школы с применением новых знаний, средств выразительности и технических приемов в изобразительном искусстве.

Ключевые слова: пейзаж, мотив в изобразительном искусстве, законы композиции, жанр живописи, академическое образование, дилетантизм.

ПЕЙЗАЖ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ТА ЙОГО МІСЦЕ В ХУДОЖНІЙ ОСВІТІ

Горбенко А.О., професор, кафедра образотворчого мистецтва
Сакалюк В.М., доцент, кафедра образотворчого мистецтва
Горбенко С.А., професор кафедри образотворчого мистецтва
Одеська державна академія будівництва і архітектури

Анотація. В статті представлений аналіз пейзажу в образотворчому мистецтві, шляхи розвитку сучасного пейзажу як жанру живопису на прикладі класиків та сучасних художників. Розкрито значення пейзажу в професійній академічній освіті художника. Зроблено упор на одеську школу живопису, як високопрофесійну, єдину в своєму роді. Підкреслена необхідність дотримання традицій живописної школи, із застосуванням нових знань, засобів виразності та технічних прийомів в образотворчому мистецтві.

Ключові слова: пейзаж, мотив в образотворчому мистецтві, закони композиції, жанр живопису, академічна освіта, дилетантизм.

LANDSCAPE AT THE MODERN STAGE AND ITS PLACE IN ARTISTIC EDUCATION

Gorbenko A.A., Associate Professor, Head of the Department of Fine Arts
Sakalyuk V.N., Associate Professor, Head of the Department of Fine Arts
Gorbenko S.A., Associate Professor, Head of the Department of Fine Arts
Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture

Annotation. In fine art, the landscape occupies a large place. When an artist works in different genres, he still turns to the landscape. In connection with the new understanding of painting, artists began to forget about the complexity and depth of such a genre as landscape. Due to the high speed of information exchange, it became possible to distribute various materials, including low-quality ones. Therefore, it is difficult to distinguish good from bad art without proper guidance in the visual arts.

Now artists do not take the landscape genre seriously. They stopped thinking about finding themes and subjects, and many have no idea about the laws of composition of the landscape genre of painting. Previously, artists could develop ideas for creating work for many years. This helped the creators to create real works of art. For example, the classic of landscape painting Isaac Levitan painted several of his landscapes, paintings for more than one year. It is known that Levitan burned his sketches that he did not like. This means that artists with all their hearts experienced what they were doing.

Modern landscape painters, in contrast to the old masters, began to use a fragmentary motif of motives. They take one small but beautiful part of the landscape, and the whole composition is built around it. Many modern impressionists, trying to make an impression on the seen landscape, paint pictures with wide, often expressive strokes. For this technique, they completely ignore many significant elements of the landscape, for maximum expressiveness of their work. This is one of the ways to develop the modern landscape. One of the most striking examples of such artists is the impressionist Boto Dugarzhapov, who graduated from the Art Institute. Surikov. Dugarzhapov is an artist who keeps up with the times. In his works there is a fragmentary composition of the landscape, often the idea is missing. But this artist skillfully adheres to the laws of painting. Because of this, it can be said that Boto Dugograpov is a modern good professional in his field.

The direction of landscape landscapes had a great influence on the genre of landscape painting. Artists began to strive to do better than the camera in order to draw a lot of detail. This is a false path to the development of the landscape. Such jobs lose their skills. In the end, only an artist, as a creator, can create works of art that will be unique and inimitable in order to carry those high artistic qualities that photography cannot convey. Only a person is given the opportunity to create and embody his emotions and feelings with the help of drawing tools.

As a result of such innovations and changes in the field of painting, in the field of fine art, realism in landscape painting began to transform and acquire a different character. Only with a good art school, realist artists working on the landscape genre, can now raise the quality of the picture to a new level.

In Odessa, for more than a hundred years, there is a continuous tradition of plein-air painting, which is the basis for contemporary art artists.

All famous artists had professional art education and professionally mastered the basic skills of the visual arts. This is evidenced by the work of such famous artists of Ukraine as Tatiana Yablonskaya, Alexander Murashko, Konstantin Lomykin and many others.

Teachers-artists should understand and be aware of all the new trends and ways of development not only of landscape painting, but also of all art in general. It is necessary to combine the rich experience of Odessa traditions and past knowledge in order to transfer new qualitative knowledge to students, who are our future, the future of visual arts.

Keywords: landscape, motive in art, laws of composition, painting genre, academic education, dilettantism.

Постановка проблемы. В связи с новыми веяниями в изобразительном искусстве жанр пейзажа стал приобретать упрощенный характер, художники стали забывать о сложности, многогранности и глубине пейзажных композиций, опустившись до фрагментарного характера изображений. Эти тенденции отражаются и на учебном процессе. Конечно, следуя такому пути развития пейзажной живописи, можно найти множество новшеств в технике и технологии исполнения живописной работы, что является крайне актуальным для анализа и изучения художниками-педагогами, так как именно они формируют и закладывают фундамент нового поколения в изобразительном искусстве. Но нельзя «обеднять» учебные задания и терять то, что наработано

предыдущими поколениями, ведь одесская школа пейзажной живописи уникальна и узнаваема своим качеством и профессионализмом во всех регионах Украины.

Анализ последних исследований и публикаций. Наиболее актуальными и информативными источниками для ознакомления с современным изобразительным искусством являются каталоги всеукраинских, областных художественных выставок, которые издаются непосредственно после окончания выставки, а также 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 – 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 нашей статье вопросы и проблемы, связанные с созданием пейзажной композиции, рассматриваются с практической точки зрения практикующими художниками-педагогами на личном опыте.

Цели статьи. Изучить и проанализировать развитие современного пейзажа как жанра изобразительного искусства, а также роль и значимость академического образования в профессиональном художественном творчестве. Ознакомиться с современными веяниями и тенденциями пейзажной живописи, техниками исполнения различных пейзажей, а также с задачами, которые ставит перед собой художник живописец, работающий в жанре.

Изложение основного материала. В изобразительном искусстве пейзаж занимает большое и весомое место. Он может быть элементом в других жанрах, но может выступать и как самостоятельный жанр [1, с. 39]. Художник, работая в таких жанрах как бытовой, исторический, портретный, часто обращается к пейзажу, но в таких случаях пейзаж становится дополнительным средством раскрытия темы. Значительная роль в искусстве принадлежит пейзажу, как самостоятельному жанру станковой живописи. В связи с новым, современным пониманием и видением живописи, художники стали забывать о сложности и глубине такого жанра, как пейзаж.[1]

Современный мир с каждым днем становится все шире и разнообразнее, в частности благодаря повышению коммуникативных возможностей человечества. Стало гораздо проще обмениваться любой информацией. Мир живет в режиме «он-лайн», что является весомым в развитии изобразительного искусства, так как художники в ту же минуту могут делиться своими творениями, не дожидаясь выставок и всевозможных общественных мероприятий, посвященных изобразительному искусству. Это, несомненно, скачок в развитии общества, но, к сожалению, есть и «обратная сторона медали», которую не назовешь приятной. Тема пейзажа остается актуальной на сегодняшний день.

При высокой скорости обмена информацией стало возможным распространение самого разнообразного и разнопланового материала, в том числе и некачественного. Любой дилетант получил возможность распространять свои так называемые творения, выдавая их за произведения искусства. Такое явление – крайне губительно! Подрастающее поколение не всегда имеет правильные ориентиры в изобразительном искусстве, а неподготовленные зрители воспринимают ложную информацию как качественные образцы живописи, как пример для подражания. Это и есть та обратная сторона медали. Но также вместе с этим появилась возможность обмена качественными экземплярами изобразительного искусства. Знающие, понимающие, образованные и грамотные люди в

большом количестве разнообразных картин, этюдов, рисунков всегда найдут и выберут самые лучшие и достойные, в силу своего профессионального образования, которое является базовым и незаменимым для понимания искусства и гармонии.

Благодаря возникновению социальных сетей, всевозможных сайтов для представления рисунка и живописи художники стали гнаться за количеством этюдов и наработок, попросту не углубляясь в суть творимого. В связи с этим значительно пострадал именно пейзажный жанр в изобразительном искусстве, в частности его композиция. Художники перестали задумываться о поисках тем и сюжетов, а многие и вовсе не имеют понятия о законах композиции пейзажного жанра живописи. Ранее художники могли годами вынашивать идею для создания произведения, размышлять и работать в одном направлении, что помогало создавать настоящие произведения искусства.

Художники-профессионалы умело, грамотно раскрывали задуманные темы, каждая работа была уникальна и неповторима, имела высокую духовную ценность как творение истинного мастера. К примеру, классик пейзажной живописи Исаак Левитан некоторые свои пейзажи-картины писал не один год. К тому же, известен факт, что Левитан сжигал свои этюды, он уничтожал все, что ему не нравилось, все работы, в которых он видел несовершенства. Исаак Левитан как никто другой из пейзажистов переживал каждую свою работу, пропускал ее через свое сердце и душу, поэтому и создавал такие душевные и прекрасные пейзажи-картины (рис.1). «Картины Левитана требуют медленного рассматривания. Они не ошеломляют глаз. Они скромны и точны, подобно чеховским рассказам; но чем дольше вглядываешься в них, тем все милее становится тишина провинциальных посадок, знакомых рек и проселков» (рис.2) [2, с. 4].

У профессионального художника всегда есть внутренний рост, есть та планка, к которой он стремится. Так происходит развитие и совершенствование творца.

Образованный художник может сказать, что «знает как», и стремится сделать и сотворить это «нечто», приблизиться к совершенству.

Рис. 1. И.Левитан. «Над вечным покоем», 1894 г., х.м. 150x206 см, Государственная Третьяковская галерея, Москва

Рис. 2. И.Левитан «После дождя. Плес», 1889 г., х.м. 80x125 см, Государственная Третьяковская галерея, Москва

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 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?». Решать саму композицию, сюжет и идею задуманного. 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. 4 а, б, в, г). 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, которые под своими творениями очень часто пишут краткое содержание и объяснение изображений.

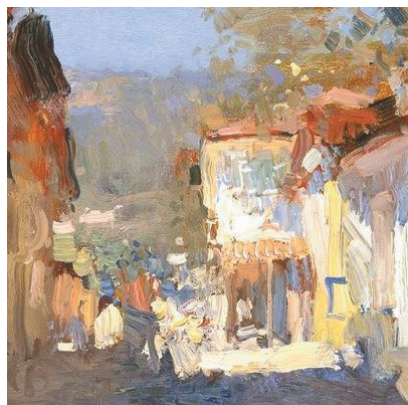
На рис. 3 представлен пример абстрактного решения пейзажа заслуженным художником Украины В. Приходько. На этой работе мы можем видеть хаотичное размещение цветных пятен, не подчиненное целому, отсутствие композиционного и сюжетного замысла. Работы подобного характера не оказывают цветового и светового впечатления на зрителя.

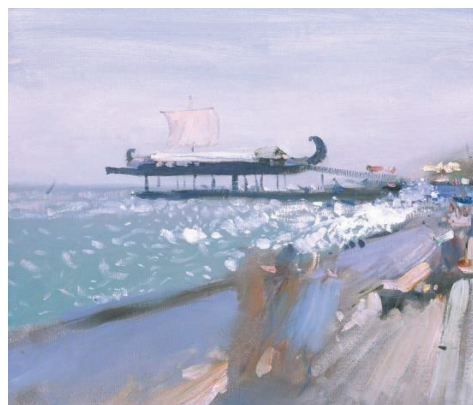
Рис. 3. В.Приходько, «В осеннем саду», 2009 г., х.м. акрил 90х100, Ужгород

пейзажа, по большому счету идейный замысел отсутствует. Но зато он уделяет все внимание вопросу, «как» именно, какими выразительными средствами живописи решать столь простые, фрагментарные мотивы. Художник делает это очень грамотно, соблюдая закон тепло-холодности цветовых отношений в живописи. Закон тепло-холодности является одним из основных и крайне важных для применения, что также позволяет ему немного «врать» в тоне для усиления эффекта освещения. Возможность удивить зрителя феерией цвета и света – принцип, которого придерживается этот художник, идя в ногу со временем. Именно благодаря соблюдению законов живописи можно сказать, что Бото Дугаржапов профессионал своего дела. На сегодняшний день у этого мастера существует множество последователей и учеников, которые осваивают его подход к пейзажной живописи.

Современные художники-импрессионисты, которые набирают популярность сегодня, очень грамотно и умело используют новые технические возможности художественных материалов, обладая и базовыми академическими знаниями. Одним из самых ярких примеров таких художников является импрессионист Бото Дугаржапов, который окончил Художественный институт им. Сурикова (рис. 4 а, б, в, г). Дугаржапов является тем художником, который идет в ногу со временем. В его работах присутствует фрагментарность композиции

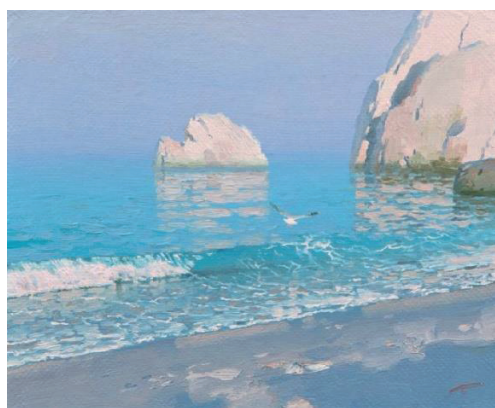
а.

б.

В.

Г.

Рис. 4. Работы Бато Дугаржапова, пример современного импрессионизма

Значительный отпечаток на жанре пейзажной живописи оставило направление фото-пейзажей. Именно с появлением фотографии перед художниками возникла необходимость добиваться новых художественных эффектов, дабы попросту отличаться от фотоаппарата. Пропала необходимость фотографично и детально копировать пейзажи, вплоть до изображения мельчайших деталей, листочков на деревьях и т.д., как это делали старые мастера. К сожалению, именно подражание и попытка сделать лучше, чем на фото, поглощают новичков в живописи, но, как известно, это тупиковый путь развития, поскольку детальнее и контрастнее, чем фотоаппарат, художник не сделает.

Ведь только художник как творец может создавать произведения искусства, которые будут уникальными и неповторимыми, нести те высокие художественные качества, которые фотография не сможет передать. Только человеку дана возможность творить и воплощать свои эмоции и чувства посредством живописных средств.

В результате таких новшеств и изменений в области техники живописи, а следовательно, и в сфере изобразительного искусства реализм в пейзажной живописи стал преобразовываться и принимать другой характер. Реализму стало необходимо искать новые средства выражения. И только с учетом крепкой школы художники-реалисты, работающие над жанром пейзажа, сейчас могут поднять качество живописного произведения на новый уровень.

Традиции одесской школы живописи берут начало с известной Южнорусской школы живописи и существуют более чем на протяжении столетия. На одесских художников-живописцев оказывали влияние известные мастера, начиная от К.Костанди, П.Нилуса, М.Синицкого, М.Шелюты, М.Божия и до А.Гавдзинского, Ю.Егорова, А.Лозы, О.Слешинского [4]. Носенко А. И. – кандидат искусствоведения, в своей диссертации на тему «Пленэр в живописи Одессы второй половины XX – начала XXI века» проводит комплексное исследование пленэрной живописи Одессы, в которой также описывает роль, значимость и место одесской школы пленэрной живописи в украинском искусстве.

В Одессе более чем сто лет существует непрерывная традиция пленэрной живописи, которая является базовой для художников современного искусства. Ее основные принципы были сформированы мастерами Товарищества южнорусских художников в конце XIX – начале XX века. В их творчестве соединились академическая традиция (с присущим ей развитым чувством тона и гармоничных пропорций) и живописные достижения французского импрессионизма и постимпрессионизма. Живопись на открытом воздухе получила развитие прежде всего в пейзажном жанре [5]. Художники-педагоги Одессы придерживаются этих традиций на практике.

К примеру, на рис. 5 представлена дипломная работа Татьяны Яблонской под названием «Хлеб», где пейзаж является важнейшим элементом общего композиционного

решения. Эта работа стала прорывом в творчестве Татьяны Ниловны, она показала высокий уровень живописного мастерства. Безусловно, такое стало возможным после обучения в высшем художественном заведении, а именно в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры в мастерской профессора Ф.Г.Кричевского в Киеве. Работа «Хлеб» как никогда созвучна эпохе написания, выполнена профессионально и с пониманием законов живописи и композиции.

Даже если пейзаж является второстепенным в композиции, все равно его выполнение требует хороших знаний, для того чтобы суметь грамотно подчинить мотив основной композиции. Преподаватели, опираясь на опыт прошлых поколений и применяя новые возможности изобразительных средств, дают ту профессиональную подготовку, которая так необходима художникам-пейзажистам, работающим в реалистическом направлении.

Рис. 5. Т.Н.Яблонская, «Хлеб», 1949 г., Государственная Третьяковская галерея, Москва

Выводы. Все перечисленные тенденции развития пейзажной живописи присутствуют на сегодняшний день. Несомненно, они откладывают отпечаток на развитие изобразительного искусства в целом. Художники-любители, не имеющие профессионального художественного образования, как правило, становятся на один из неверных путей в изобразительном искусстве: 1) выбирают фрагментарную компоновку пейзажа; 2) не задумываются о средствах и способах решения живописной работы; 3) стремятся подражать фотографии. Единственная возможность не идти ложными путями в изобразительном искусстве – это получение профессионального художественного образования.

Все знаменитые художники имели профессиональное художественное образование и профессионально владели основными навыками изобразительного искусства. Это можно наблюдать в дипломных работах таких известных художников Украины, как Татьяна Яблонская, Александр Мурашко, Константин Ломыкин и многих других.

Педагогам-художникам необходимо понимать и осознавать все новые тенденции и пути развития не только пейзажной живописи, но и изобразительного искусства в целом. Совмещать их с богатейшим опытом одесских традиций и знаниями прошлых лет для передачи знаний ученикам, которые являются нашим будущим, будущим изобразительного искусства.

Только образованность в сфере изобразительного искусства может дать пейзажному жанру качественно новый виток развития. Ведь с каждым годом возможности живописного языка только растут и расширяются. Главное иметь багаж знаний и применять его на практике.

Іменно в нашій академії є можливість отримати якісні академічні знання основних законів живопису, композиції, без яких неможлива якісна пейзажна живопись. Професійне художнє освіта грає фундаментальну роль в розумінні пейзажу як жанру живопису в усій його глибині, складності і багатогранності. Освіта дає можливість поєднувати і композицію, і живописний ефект, що є новітністю в реалістичній пейзажній живописі, для повного і найбільш глибокого враження глядача.

Для того щоб професійне художнє освіта залишалось на високому рівні, необхідно враховувати в навчальному процесі наступні фактори:

- 1) необхідне кількість академічних годин для роботи з натури;
- 2) необхідне кількість годин для проведення пленерної практики;
- 3) високий професійний рівень викладання;
- 4) збереження традицій художньої школи.

ЛІТЕРАТУРА

1. Шорохов Е.В., Козлов Н.Г. Композиція: навч. посібник для учасників пед. училищ по спец. №2003 «Викладання черчення і малювання». М.: Просвіщення, 1978. – 160 с.
2. Паустовський К.Г. Ісаак Левітан. 1938. – 7с.;
3. Приходько В., Сірохман М., Рушак А., Дрогович М. Альбом Народного художника України В'ячеслава Приходька. Видавничий Дім «Укрпол», 2009. – 175 с.;
4. Горбенко А.О., Цибульський О.Ю. Народний художник України Анатолій Горбенко. Живопис. – К., 2014. – 71 с.
5. Носенко А.І. Пленер в живописі Одеси другої половини ХХ – початку ХХІ століття: Дис. ... канд. мистецтв. – Одеса, 2006.
6. Деревус М.В., Басанець О.В., Гусан Л.В. Всеукраїнський культурно-мистецький проєкт «Мальовничі Україна» / Міністерство культури України, НСХУ, Маріупольська організація НСХУ. – Маріуполь, 2018 р., – 94 с.;
7. Коваль Л., Вишневіська С. II Міжнародний мистецький пленер «Кращий художник». ДК №6188. ТОВ «ТВОРИ». – К., 2018. – 169 с.
8. Соколинський В.М. Формування художника-педагога засобами живопису пейзажу: дис. ... д-ра мистецтв. – Одеса, 2010.

УДК 72.02 doi: 10.31650/2519-4208-2019-19-349-357

ЗОБРАЖЕННЯ ЕКСТЕР'ЄРУ ВНУТРІШНЬОГО ЗАМКНЕНОГО ПРОСТОРУ ЯК ОДИН З ЕТАПІВ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ГРАФІЧНИХ УМІНЬ ТА НАВИЧОК СТУДЕНТІВ-АРХІТЕКТОРІВ (НА ПРИКЛАДІ ЗОБРАЖЕННЯ «ОДЕСЬКИХ ДВОРИКІВ»)

Білгородська О. Є., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри малювання, живопису та архітектурної графіки

Коншина О. М., старший викладач кафедри малювання, живопису та архітектурної графіки

Кучеренко К. П., асистент кафедри малювання, живопису та архітектурної графіки

Одеська державна академія будівництва та архітектури

Анотація. У статті розглядаються проблеми формування художньо-графічних умінь та навичок у майбутніх архітекторів у процесі художньої освіти. Аналізується процес виконання практичного завдання з дисципліни «Малюнок». Зображення замкненого