

Базовкина Юлия Владимировна

доцент

ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет»

г. Благовещенск, Амурская область

DOI 10.21661/r-585641

ФОРМИРОВАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ НАД ПЕЙЗАЖЕМ

Аннотация: в статье рассматриваются особенности формирования художественной культуры школьников через практическую деятельность по созданию пейзажей с акцентом на городской пейзаж на примере работ амурского художника Ю.Г. Наконечного. Описываются этапы творческого задания, анализируется процесс его выполнения иностранными студентами.

Ключевые слова: пейзаж, городской пейзаж, методика выполнения пейзажа, художественная культура, художественное образование.

В различных жанрах живописи находят свое художественно-образное утверждение разные стороны человеческой жизни и окружающей человека действительности. По разнообразию жанров, по степени их развития можно судить, насколько широко охватывает искусство жизнь, как полно выражает живопись чувства, мысли и интересы людей. Наряду с тематической картиной, с исторической и бытовой живописью важную роль играют другие жанры: портрет, пейзаж, натюрморт. Знакомство с многообразной природой страны является необходимым для художника, если они хотят выразить духовный мир человека и решить одну из важнейших задач пейзажной живописи – создать образ Родины, меняющейся в результате колоссальных преобразований, происходящих в обществе. Огромным потенциалом в этом отношении обладает пейзаж различных типов – лирический, городской, индустриальный.

В наши дни тема облика самобытных городов стала особенно актуальной и интересной как в историческом, так и в художественном аспекте. Архитектуру

часто сравнивают с застывшей музыкой. Например, Благовещенск конца XIX – начала XX веков интересен своими постройками. Сейчас о многих зданиях, которые снесены, перестроены или по другим причинам уже не существуют, сохранились только воспоминания, старые фотографии и картины художников.

В творчестве художника Юрия Григорьевича Наконечного фактически сложился новый жанр архитектурного пейзажа, ранее почти не характерный для живописи и графики Приамурья. Особенностью многих его работ является не голый документализм, а художественное осмысление архитектурного прошлого города. У каждого рисунка – свое настроение, свой сюжет, своя маленькая история.

Рис. 1. Ю. Наконечный «Пожарная вышка на ул. Горького»

«Быть художником-документалистом гораздо сложнее, чем просто художником, – говорит Юрий Григорьевич. – Если, допустим, в здании, которое я рисую, сто окон, то все они должны быть на картине, и все сто – хорошо прорисованы. Я должен показать не только архитектурное величие здания, но и не отойти ни на шаг от исторической достоверности. Как художник я вынужден наступать на горло собственной песне в угоду документальности».

На картинах этого художника Благовещенск – город, живший с купеческим размахом, по мостовым которого ездили коляски, по тротуарам прогуливались дамы в замысловатых шляпках и длинных платьях, кавалеры, опираясь на трости, задумчиво взглядывались в амурские дали. Этот город по своему духу был другим, неспешным, смешавшим в себе богатство и бедность, классику и модерн, просыпавшимся и засыпавшим под колокольный звон – из-за отсутствия высоких построек он был слышен даже на окраинах.

Рис. 2. Ю. Наконечный «Мужская гимназия»

Интерес к истории родного города, его истории важно передавать студентам. Художественные дисциплины в этом отношении обладают большим потенциалом. Особую категорию составляют студенты-иностранные, которые интересуются культурой страны, в которую приехали учиться, но при этом тоскуют по Родине. В ходе дипломной практики китайским студентом Ван Хэнином был выполнен пейзаж «Вечернее очарование водного города» размером 60x80 см, маслом на холсте.

Рис. 3. Ван Хэни «Вечернее очарование водного города»

Данная композиция посвящена традиционной архитектуре южного Китая и вдохновлена атмосферой старинных водных городов, таких как Учжэнь и Сучжоу, с их характерными арочными мостами, деревянными домами на сваях и спокойной гладью каналов. Выбор данного сюжета продиктован как личными художественными интересами, так и стремлением отразить национальные культурные корни в рамках академической живописи. В условиях учёбы за рубежом для автора было особенно важно сохранить связь с китайской культурной традицией, переосмыслив её средствами классического живописного языка. В работе автор стремился соединить архитектурную достоверность с поэтическим образом вечернего света, создающим ощущение тишины и уюта, характерное для водных городов. Работа над картиной велась поэтапно. На первом этапе был создан предварительный эскиз на бумаге, в котором определены общая композиция, пропорции и ритмическое распределение архитектурных форм.

Вторым этапом стало построение на холсте: с использованием мягкого карандаша был выполнен линейный рисунок, тщательно выстроена перспектива, масштабные соотношения и положение основных объектов — мост, дома, лодка, деревья и лестница. После завершения линейного построения автор приступил к первому живописному этапу: заливка фона, небо и горы, создание основного све-

тотеневого климата. Далее постепенно прорабатывались крупные архитектурные элементы, начиная с левой стороны композиции – деревянные дома, берег, лодка.

Важным этапом стало формирование цветового и тонального единства: автор стремился к гармонии между тёплым освещением заката и прохладными тенями. На последнем этапе особое внимание было уделено деталям и фактуре – кирпичная кладка, деревянные балки, листья кустарников, отражения в воде. Благодаря последовательному усложнению формы и цвета удалось достичь целостности образа и выразить основную художественную задачу – передать настроение вечернего покоя и гармонии, заключённое в архитектуре и природе южного водного города.

Свой вариант городского пейзажа в ходе дипломной практики предложил студент Ляо Юньмин. Он выполнил пейзаж «Полдень в сельской местности», размером 60x80 см, маслом на холсте. Сюжет работы – жизнь тихого провинциального китайского городка, который является «родным» для автора. Главное внимание было сосредоточено на передаче характера и «атмосферы» местности. Основная задача – передать состояние теплого летнего дня на холсте, выразить любовь к родному краю и людям, которые здесь живут.

Рис. 4. Ляо Юньмин «Полдень в сельской местности»

При работе над картиной были выделены основные этапы работы над пейзажем и разработаны методические рекомендации по его выполнению. Предварительно было сделано несколько набросков карандашом, выбран наиболее удачный вариант композиции. На первом этапе важно определить точку зрения и композицию будущей работы, отмечая особенности ландшафта и характер местности.

На втором этапе на основе карандашных набросков необходимо прорисовать на холсте эскиз будущей картины в линиях. Используя легкий тон и «живую» линию наметить глубину пространства и центр композиции.

В начале работы «в цвете», на третьем этапе, необходимо найти общий колорит картины. Для этого нужно наметить большие тональные и цветовые отношения неба и земли. Следует найти в цвето-тональных отношениях самое «тёплое» и самое «холодное» пятно, а также самое «тёмное» (насыщенное по цвету) и самое «светлое» пятна. Затем начинаем тональную и цветовую проработку. Следующим, четвертым, этапом начинаем тональную и цветовую проработку основных элементов работы. Далее переходим к проработке окружающего равнинного пространства. Стаемся не увлекаться излишней детализацией, используя метод обобщения и широкую кисть. На заключительном этапе расставляем небольшие акценты и детали, которые могли бы усилить эффект присутствия и передачи состояния теплого летнего дня.

В целом, говоря о пейзаже, хочется особенно подчеркнуть многообразие творческих манер, различных подходов художников к отображению действительности, которая нас окружает. Пейзажная живопись не только отражает познавательную и преобразовательскую деятельность человека, но и сама является средством изучения природы и ее преобразования. Этому жанру доступна огромная выразительность и проникновенность в передаче богатой гаммы человеческих чувств, тончайших оттенков настроений, что является важным фактором в педагогической практике. Выполнение творческих заданий по выполнению

городского пейзажа находят живой эмоциональный отклик у иностранных студентов, мотивирует изучать историю и культуру страны, в котором они учатся.

Список литературы

1. Великое таинство. Художники Приамурья. Альбом. – Благовещенск: Зея, 2004. – 192 с.
2. Климычева Ю. Прогулки по Благовещенску времен купцов золотопромышленников / Ю. Климычева // Амурская правда. – 1997.
3. Моисеева Т.В. Русский пейзаж / Т.В. Моисеева. – М.: Искусство, 2000. – 143 с.
4. Суворова С. Своя стезя / С. Суворова // Аргументы и факты. – 1998.