

УЛьяНА ЛЬВОВА

Артег — полет в неизвестность

Ульяна Львова
Артег — полет в неизвестность

Шрифты предоставлены компанией «ПараТайп»

© Ульяна Львова, 2022

Философски-аналитический очерк об изобразительном искусстве и мировых проблемах. Рассматривает моменты создания картин в постмодернизме.

16+

ISBN 978-5-4498-3672-4

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Оглавление

[Артег – полет в неизвестность](#)

[Часть Первая](#)

[Часть Вторая](#)

[Константы восприятия](#)

[Часть Третья](#)

*ARTTEG – полет
в неизвестность*

Книга публикуется впервые.
Оформление: У. Львова

«Арттег – полет в неизвестность» публикуется впервые. Книга информирует пытливого читателя о сферах влияния на общество обычного художника. Одним изложенная тема показалась вычурной и пошлой, другие назвали этот материал «средневековым собором». В любом случае, материал который здесь представлен, следует прочитать и сделать выводы. Так как представлен в философском аналитическом варианте и представляет интерес для читателя.

Часть Первая

Человечество постоянно говорит о том, что все идеалы обесцениваются и нет возможности идти дальше. Так говорили и в первом веке, и в средние века и сейчас. Однако если так говорили, то это не значит, что время не меняется и люди те же. Все вокруг меняется. И те люди, которые жили сотни лет назад, говорили о своем укладе жизни и о своих идеалах. Тогда как люди сегодняшнего дня имеют в виду что-то другое. И их восприятие жизни существенно отличается от восприятия предыдущих поколений. О каком нравственном переходе идет речь? Ведь мы говорим о нравственности не так ли.... Потому что любое действие будь то живопись или архитектура или одежда или быт, в первую очередь, исходит из нравственного убеждения, что мы делаем именно то, что должны, в правильном понимании этого слова.

Возьмем, к примеру, эпоху Возрождения. Почему люди, жившие в то время, начали по другому воспринимать культуру римской и греческой цивилизации? Потому что возрождение началось именно потому, что люди стали по другому что-то оценивать. Они посмотрели на великолепие Рима и его архитектурные шедевры, скульптуру. И задали себе провоцирующий вопрос. Почему номинальный христианский мир не имеет такой же славы, как Римская или Греческая цивилизация, имеющая языческих богов? Хотя стоит упомянуть о том, что художники эпохи Возрождения писали не только библейские сюжеты и иконы, но и сюжеты из древней языческой мифологии. Однако именно взор, обращенный назад, подтолкнул их к таким свершениям.

Эпоха диктует правила. Всегда время имеет значение. Словно по какому-то зову человек начинает думать так, а не иначе и делает то, о чем раньше и подумать не мог.

Исходя из примеров прошлого и видя потребности сегодняшнего общества, а ведь художник это в первую очередь ремесленник. И он выполняет роль ремесленническую. Он выполняет заказы общества, в котором живет; должны ли мы прийти к выводу, что сегодня потребность общества заключается в потреблении товаров и их красивом оформлении. Да, безусловно. Но и в древние века и в последующие именно жажда красивого оформления двигала людьми в создании искусства. Если все так просто и, безусловно, ясно, что размышляя над этим, мы должны сравнить свое поколение с предыдущим и найти новые грани в искусстве, то наша задача проста. Ведь настоящий художник это не просто рисовальщик, который монотонно копирует действительность, это в первую очередь поэт объектов. Он передает душу объектов и людей, всего живого. Поэтому появилось слово живописец, потому что это не совсем копирование. Или скажем так. Совсем не копирование!

Итак, если наше направление верное. То подобно художникам эпохи Возрождения мы обратим свой взор на прошлое и ясно увидим те грани, новые грани, которые мы сможем использовать в своем мастерстве.

Стоит только подумать о том, почему художники возрождения обратили свой взор именно на гигантов древнего мира Грецию и Рим? Возможно, потому что христианство было очень молодой религией и не имела того помпезного и богатого оснащения, которое было в Риме или в Греции. Люди того времени были достаточно религиозны и консервативны в своих взглядах, и они увидели именно то, что хотели, увидитесь. И сама римская цивилизация была в то время на слуху, и европейцы, в силу старой традиции, говорят о возрождении третьего Рима. В православии тоже об этом часто говорят. И имеют в виду, конечно, централизованную и сильную власть. Сейчас эта тема не актуальна. Стоит посмотреть на общество в целом. Чем люди заняты и чем они живут. Конечно, есть религиозные фанатики и ревностные патриоты, но эти люди скорее являются частью общества, чем ее основой —

консервативной частью. Скорее наше общество, похоже, на большой гамбургер, в который набили все что можно, и все что нельзя, приправили это все перцем и сверху облили медом из рекламы. И Америка (Родина гамбургера и чизбургера) тут не при чем. Общество никогда не переварит, то что ему не нравится. Общество имеет потребительский взгляд и всегда берет именно то, что нужно. И если сейчас нужны гамбургеры и чизбургеры, то общество это будет покупать и кушать. Напрашивается вывод что наше общество имеет свои особенности и его нельзя сравнить с людьми, которые жили в эпоху Возрождения. А значит, мы некогда не сможем повторить тот незабываемый дух, которые они проявили в своих шедеврах. Или как сказал известный искусствовед Рихард Мутер: «Искусство уже не служит религии и только роскоши... это комнатное украшение и только. Ныне запросы первой категории удовлетворяет фотография, и открытка дешевле, чем написанный художником пейзаж. Искусство обязано ныне своим существованием только тому обстоятельству, что может создавать такие вещи, которые никогда не в силах будет дать фотография. Вот почему судьба искусства ныне больше, чем когда бы то ни было, зависит от вкуса потребителей».

***

Мысль Рихарда Мутера витала в воздухе весь 20 век. Так появилось новое течение Авангарда и последующие направления, которые в принципе имеют одно основание. Это идея Рихарда Мутера о том, что единственное спасение живописи в авангардной подаче изображения, которую не может создать фотография, была этим основанием. Но мы в 21 веке. И появились программы, которые творят чудеса с изображениями и это происходит быстрее, чем художники открывают новые стили подачи материала. Художники стали дизайнерами и работают в этих программах. И дают обществу не мало великолепных по качеству изображений, которые удовлетворяют потребительский спрос. В связи с таким

положением дел, фраза Рихарда Мутера звучит в 21 веке утопически.

Мир перенасыщен стилями и направлениями авангарда. Количество красивой упаковки товаров зашкаливает. Пластиковые фигуры Венеры и Давида можно увидеть на рынке. Мрамор доступен людям по богаче. Мир так погружен в добывание денег и товаров и так метафизичен по отношению к смерти, что его можно сравнить только с одной цивилизацией ранее существовавшей. Это Египет.

Египет был центром мира. Это был мир рабства и богоподобных людей. Единственной реальной мечтой каждого было вылезти из нищеты, и иметь золото, чтобы, как это не парадоксально звучит, иметь своих рабов. Если наша цивилизация так похожа на цивилизацию Египта, то стоит обратить внимание на культуру и искусство древнего Египта, чтобы, наконец, увидеть те новые грани, о которых мы постоянно говорим и ищем.

Что же представляет собой искусство древнего Египта? Еще древним грекам Египет представлялся страной чудес. Иероглифы, боги с птичьими головами, саркофаги и пирамиды казались грекам какой-то тайной за семью печатями. И только Наполеон в 19 веке и научная мысль приоткрыла эту дверь загадочных объектов. В нашем мире загадочных объектов не меньше. И сила, которая влечет людей сегодня к золоту и к потустороннему миру не меньше.

Но даже Египет не может сравниться с таким изобилием красочной упаковки, которую мы имеем. Сегодня мы имеем компьютерные игры и фантастику, которую трудно не оценить и поставить ее на ряду с мифологией Египта, если не лучше. Так сегодня вся продукция ПРОДАКШЕН имеет действительно товарный вид и доступен каждому человеку. Конечно, мы можем что-то взять для себя в свою мастерскую из этой цивилизации или из любой другой, но это будет всего лишь продуктом нашей цивилизации. И кто знает, может следующая бутылка Кока-колы выйдет именно с вашей иллюстрацией, и вы получите за это миллион долларов.

***

Я выхожу на улицу и вижу зиму. Кто-то видит людей и машины. Возможно, вот эта женщина, которая идет со своим пятилетним малышом, видит только его. Мы живем в своих мирах, не обособляясь, и постоянно сталкиваясь. Наш мир для нас, но он у каждого свой. Это хорошо осознаешь перед смертью, когда остаешься один на один с ней. Смотришь туда в темноту. Да, это все-таки темнота, потому что нет представления. Наши представления о смерти сформированы нашими предками. Человек боится туда смотреть, потому что там ничего нет. И человек метафизичен. Он пытается защитить себя от этого холодного дыхания смерти. Он пытается найти живой ум в бездне. Только верующий в Бога человек может по-настоящему насладиться природой. Она божественна, как и сам человек. Весь мир приобретает гармонию и смысл только с Богом. Только Бог может вдохнуть в человека талант. Да, талант связан с трудолюбием и упорством. А так же с простым везением. Однако, как много таких людей и как мало по-настоящему талантливых людей. Людей, чьи имена кто-то вспомнит через столетие. Думает ли художник о славе и богатстве? Все люди разные. Но каждый думает о том, что он оригинален и самобытен, что он талантлив. И это нормально. Это не нарциссизм. Каждый человек не повторим и имеет право на самовыражение, как в словах, так и в делах, в искусстве. Каждый должен осознавать свою ответственность перед обществом. Потому что картины, которые мы создаем, формируют вкус и любовь к прекрасному, или любовь к отвратительному и вульгарному. И мы это видим сейчас, что очень многие любят отвратительные и вульгарные вещи и находят это нормальным. Как сказал апостол, в одной из древних книг Библии: «Верно, говорят о таких людях в пословицах: «Собака возвращается на свою блевотину». И «Вымытая свинья идет валяться в грязи». Художники, поэты и писатели формируют вкус. Если в обществе мало людей, которые понимают, что красота должна быть гуманна, и что глубина мысли должна быть миролюбива. То такое общество,

или даже человечество, скорее всего, окажется в роли той свиньи, о которой говорилось выше. Все лютики и цветочки в нашей душе затопчет эта свинья, и мы окажемся у разбитого корыта, в старой сказке Пушкина о золотой рыбке.

Самые стоящие и настоящие знания под рукой за ними далеко ходить не надо. Константы восприятия и основы нравственности и чистоты – залог твоего успеха. Гоя написал настолько страшные картины, что после этого ужаса, ты очищен как серебро. Но есть отвратительные рисунки после, которых есть ощущение не только гадости, но и приторной слащавости, неумной тупости и невежества. Как собака, которая возвращается к своей блевотине. Смерть преподносится по-разному. Зло изображается по-разному. И добро имеет свои вершины. Научиться правильно, оценивать искусство – задача каждого художника. Оценка вообще или в частности имеет существенную роль в развитии личности. Невозможно быть человеком искусства и сваливать все в одну кучу. И профессиональные работы и работы дилетантов и невежд.

Чтобы не смешаться с этой не очень приличной группой людей необходимо заниматься образованием и самообразованием. Изучать и исследовать мировые шедевры, современные шедевры и приобретать навыки от лучших мастеров современности. Расходовать свои силы на глубокие интеллектуальные вещи, анализировать и представлять, как эта информация может пригодиться в вашем мастерстве.

Часть Вторая

Константы восприятия

Обучение изобразительному искусству процесс сложный и интересный. Сложность заключается в том, что средства, используемые в живописи, остаются неизменными, тогда как правила могут меняться. Но и среди правил, есть законы, которые в силу природного начала невозможно изменить. Есть творческие периоды, когда, кажется, что ничего не получается и есть сомнения в правильности выбранного пути. Но не стоит быстро опускать руки. В первую очередь помните, что в искусстве важен поэтический настрой, который поднимет вас на нужную волну.

В академическом обучении очень важна натура и ее исследование. Профессиональное видение приобретается не сразу. Его можно развить, находясь в поиске того, что нас окружает. Профессионально видеть означает постановку глаза. Мыслить отношениями. Видеть пластику объекта. Цветовые пятна. Видеть натуру всю сразу, и одновременно видеть остальные объекты через главный объект. Не выделяя второстепенные части натуры, не концентрируя на них свое внимание и внимание зрителя. Чем больше вы концентрируете свое внимание на деталях, тем выше вероятность, что вы раздробите целостность изображения, выхватывая из пространства цветовые пятна. При рисовании с натуры важным требованием является четкость в передаче пропорций натуры, то есть правильное определение частей объекта к целому и друг к другу. Развитие глазомера можно приобрести, выполняя упражнения. Тем самым приведя свое восприятие на такой уровень, когда вы по зрительной памяти сможете воспроизвести самые тонкие моменты в вашей картине. Копирование шедевров великих мастеров, чем рисование и копирование с фотографии, вам принесет больше пользы.

Беседуя с картинами Леонардо да Винчи или Рембрандта, вы наполните свой ум незабываемыми чувствами, которые дадут вам сил двигаться дальше.

***

В каждом шедевре видна гармония красок и их цветовой диапазон идеален. Когда художник работает с натурой, важно понимать что диапазон природы всегда шире и мощнее, чем палитра художника. На этапе формирования эскиза, следует определить примерный диапазон цвета, с которым вы будете работать. А так же принять во внимание освещенность объекта и его теневую сторону. Анализируя все выше сказанное, вы можете применить еще один метод работы с цветом. Поставить объект в окно, или представить, что вы смотрите на объект через окно. Это поможет вам увидеть цветовые пятна, общую тональность объекта и пластику линий.

Выразительность художественного изображения в первую очередь связана с выбором мотива и умением его преподнести через призму художественного восприятия объекта. Другая сторона выразительности связана вполне с осязаемыми вещами. Это знание техническое. Законы перспективы. Построение композиции. Светотень. Например, яблоко. Яблоко с конструктивной точки зрения, это шар. Шар, который имеет не большие изломы. Имеет свой цвет и свою тень. Однако что нужно сделать на плоскости изображая этот объект, чтобы он приобрел выразительность и воспринимался, как объект, имеющий характер существования в мире... Довольно сложный вопрос. Но именно этот мотив должен уловить художник и передать это в изобразительном искусстве, и тогда это назовут искусством, а не просто рисунком. Яблоко станет объектом. Но характер объекта передает художник. Рисунок – это живой организм. Этот организм живет своей жизнью и передает настроение в мир. Вы создатель этого рисунка, а значит того мира,

в который погружает рисунок. Не любой рисунок может погрузить вас в чужой мир. Но только талантливая работа может воздействовать на человека таким образом, что совершенно незнакомый вам человек расскажет вам о ваших чувствах или о ваших мыслях, и тогда к вам придет понимание, что вы достигли цели. Именно поэтому, не все те, кто считает себя художниками – художники. Но и не все художники, всегда именно те, кто способен всегда удивлять.

***

Последним этапом обучения живописи всегда является поиск такого мотива, который способен вызвать эмоциональный восторг или шок от увиденного. Поэтому настоящий художник всегда учиться и готов приобретать все новые и новые знания об окружающем мире.

Часть Третья

Поиск неизведанного – сверхновая задача.

Неужели надо успокоиться?

Надо спокойно сидеть в саду у пруда с лилиями, и рисовать стрекоз и бабочек? Вероятно, чувствовать себя спокойно необходимо, но сидеть в саду не обязательно. Душевное равновесие должно исходить не из потребности в одиночестве или, наоборот, в необходимости быть в центре внимания. Душевное равновесие исходит из внутренней убежденности в правильности выполняемого действия или бездействия.

Гуманизм всегда активен. Он не похож на старую сказку Салтыкова-Щедрина «Премудрый пескарь», где осмеиваются трусливые люди, которые всю жизнь проживают в страхе, так и не сделав ничего полезного. Кстати, мультфильм созданный Союз мультфильмом СССР в 1979 году по этому произведению, удивительно качественен со стороны изобразительного искусства. Все отрисованные персонажи совершенно не похожи на то, что было создано раньше. А сама сказка перед тем как выйти в свет пережила не мало побед. Русская цензура долго не допускала сказку Салтыкова-Щедрина «Премудрый пескарь» к печати, поэтому впервые оно было опубликовано в 1883 г. в эмигрантской газете «Общее дело». Надо уже перестать удивляться русскому обществу и давно привыкнуть, что в России нет демократии. Однако именно такие события создают глубокие и страждущие истории, которые вызывают интерес или благоговейный трепет.

***

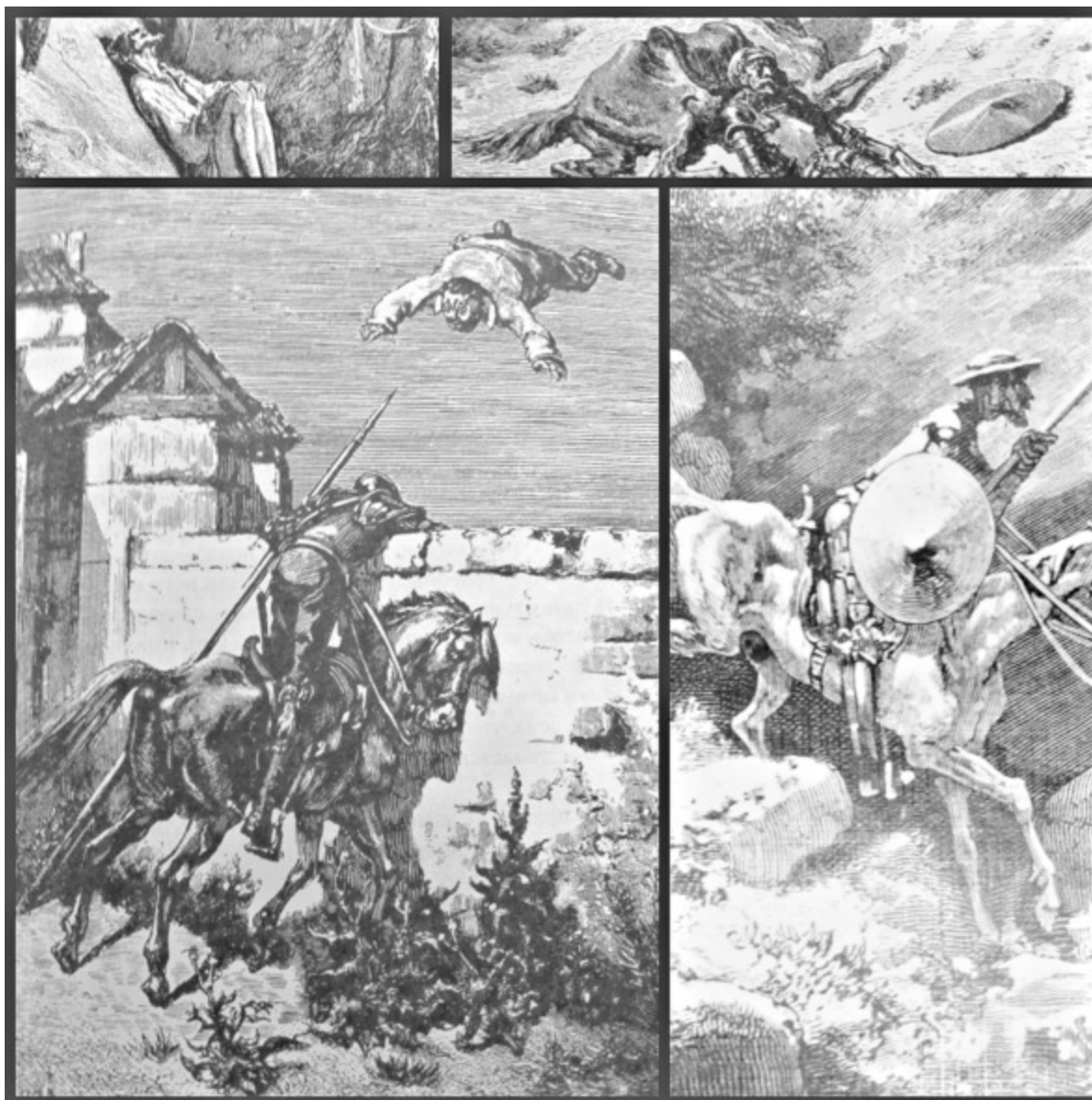
Литература несет в себе потрясающую мысль. На ее основании можно создавать неповторимые вещи. К примеру, роман Мигеля де Сервантеса Сааведра «Хитроумный Идадьго дон Кихот Ламанчский», задуманный как пародия на рыцарские романы, которые наполнили тот век и не давали возможности создать книги, которые были более содержательными по смыслу. Содержание этого романа – это ирония над обществом и над собой, побудило многих художников

к поистине рыцарским действиям, и воодушевило к целому ряду работ.

В 1855 году превосходный французский художник Гюстав Доре отправляется в Испанию, чтобы познакомиться с родиной славного дон Кихота Ламанчского, и передать незабываемый сюжет в испанском духе и с испанским колоритом. Нарисованная графика Гюстава Доре до сих пор публикуется вместе с этим романом. Этот роман прочно вошел в шедевры мировой литературы и будет интересовать дальше поколение за поколением, и незабываемая графика созданная Гюставом Доре, будет вызывать восторг.

О гравюрах можно сказать и то, что они изысканы в своей простоте. Аккуратно выполненные. С превосходной передачей пластикой линий. Строгой штриховкой. Работы Доре удивительно точно передают характеры персонажей и атмосферу Испании. Они ироничные и веселые с одной стороны, и вдумчивые и меланхолические с другой стороны.

Сам же роман отлично передает все недостатки общества с такой простотой и мудростью, что всегда хочется вернуться к этой книге и наслаждаться той простой мудростью, которая там изложена.

Поль Гюстав Дорé (фр. Paul Gustave Doré; 6 января 1832, Страсбург – 23 января 1883, Париж) – французский гравёр французских художник. Найдите в интернете гравюры этого художника, и вы увидите удивительные по смыслу иллюстрации. С этих гравюр можно срисовывать и штриховку и приобретать необходимые навыки.

В графике можно быстро приобрести навыки, о которых говорилось во второй части этой книги. Графика сама по себе легка

в использовании материалов.

Итак, поиск мотива всегда связан со смыслом. И художник должен ясно представлять, что он хочет от своей работы. Чтобы картина «читалась», как говорят люди искусства, необходимо найти, то самое зерно из которого вырастит и выразительность, и гармония цвета и света, и композиционное решение будет верным.

***

Выбор мотива очень любопытная вещь. Художник всегда знает, что имеет спрос. Художник, обладающий профессиональными навыками и хорошим вкусом может создать великолепную вещь. Созданные им вещи будут приносить доход и само по себе это очень не плохо. Но почему тогда не все художники пишут цветы, натюрморты или портреты?

По странному стечению обстоятельств многим художникам этого мало и они начинают искать себя. Творческие страдания могут так и не закончатся, художники перестают искать себя, и продолжают писать цветы, натюрморты и портреты. А некоторые из них просто спиваются или еще ужаснее уходят из этой профессии и начинают заниматься совершенно другими делами.

Именно прошлое дает основание на такие поиски. Так как примеры прошлого показывают нам, что поиски не оказываются тщетными и люди действительно открывают что-то новое. И начинают делать то, что раньше некто не делал. И чувство первооткрывателя не покидают их до самой смерти. Это чувство сложно описать так как оно многогранно и несет в себе не только внутреннее торжество, победу, радость, но и дух загадочности и таинственности происходящего.

Некогда не знаешь, что ждет тебя впереди. Всегда на твоих губах соль, словно ты на парусном корабле где-то в море. И ловишь крик чаек, которые предвещают тебе скорую встречу с берегом. Морские

дали так величественно открыли себя, но не рассказали тебе, как их преодолеть.

Ты стоишь на капитанском мостике и ждешь, вдруг появиться долгожданный ветер, который раскроет паруса и корабль поплывет к неизведанным берегам. Потом выйдешь на берег и откроешь для себя неизведанный мир. Сознание дает ассоциации, и ты погружаешь в этот мир психоанализа. В сознании всегда интересные ассоциации и этим надо пользоваться. Иногда совершенно неожиданные вещи. Например, могут ассоциативно переплетаться два совершенно, на первый взгляд, непохожих героя. Это Петр первый, первый император России, и Гулливер из романа Джонатана Свифта. Они как первопроходцы и завоеватели новых миров. Петр Первый вновь открывал Россию, сделал церковную реформу и устремил свой взгляд на европейский путь развития, а Гулливер открыл знакомые стороны человечества по новому. Сильные духом люди.

Особенно важно иметь такой настрой в самом начале, когда ты не знаешь себя и своих сил, когда навыков мало и профессионализма не хватает. Тогда твой энтузиазм и твое любопытство, будет двигать тебя дальше. Возможно, ты попробуешь много разных техник. Или займешься компьютерными играми и созданием окружения для них. Но даже если ты пройдешь много разных дорог, надо всегда помнить, что есть на свете тропинка по которой некто еще не ходил. И однажды ты забредешь в этот лес, и будешь рад, что нашел эту тропинку именно ты, а не кто-то другой.

***

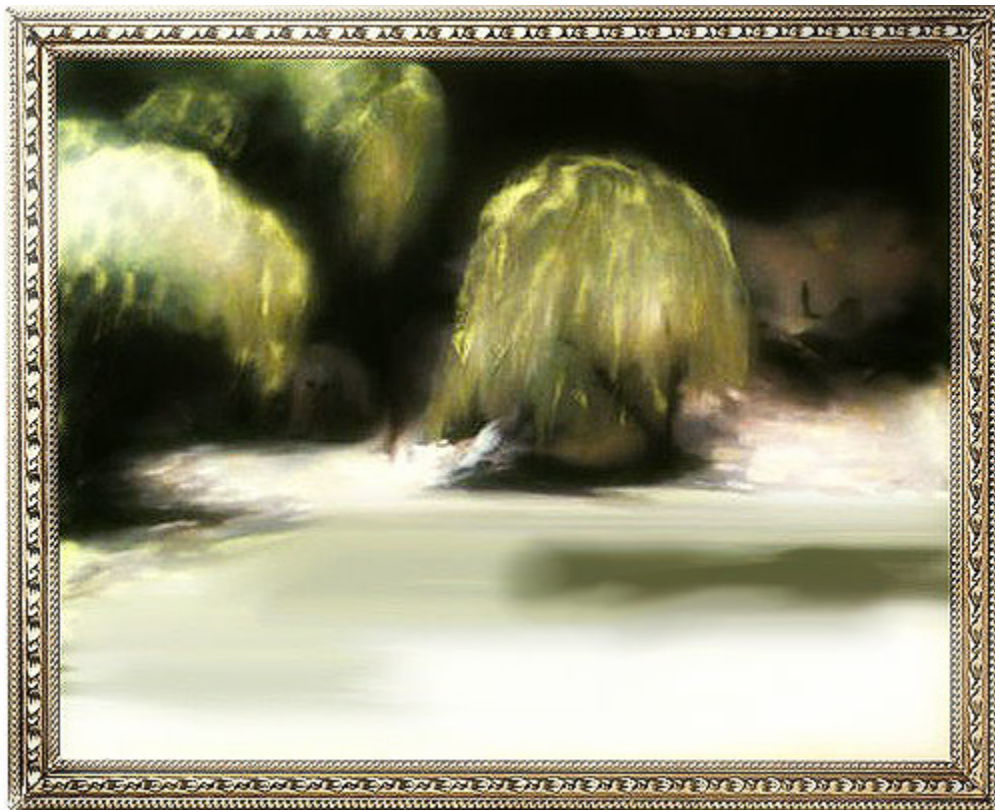

рис. Львова У.М « Человек – невидимка»

***

Компьютерные игры еще одна область для развития изобразительного искусства. В настоящее время существует такое большое количество игровых стилей, что не каждый специалист в этой области готов назвать их все. Каждый год выпускается с десятка новых и это не предел. В этой области работает много художников, хотя их область IT технологии, они лепят форму. Что является прямым действием скульптуры. И законы перспективы в окружении такие же как в академической живописи.

Рис. Львова У. М. «Солярис»

***

О масляной живописи

О масляной живописи можно говорить бесконечно. Это мир неограниченных возможностей. Маслом можно писать практически по любой поверхности, даже на зеркале. История масляной живописи началась с изобретения красок. Художники и их картины вызывают неподдельный интерес. Один библиотекарь Эскориала Хосе де Сигуенса, 17 век. Если судить по фамилии, он был испанцем. Написал отзыв о Иерониме Босхе: «Разница между работами этого человека и других художников заключается в том, что другие стараются изобразить людей такими, как они выглядят снаружи, ему же хватает мужества изобразить их такими, как они есть изнутри». Пробелы в его биографии и творческие загадки восполняются сердобольными искусствоведами, которые стараются его понять по его работам и хоть что-то о нем написать. Одна из моих любимых работ «Извлечение камня глупости». Почему сейчас этого не делают? Такая полезная операция, однако, была. Операция заключалась в том, что человеку делали трепанацию черепа и вынимали от туда какой-то «камень глупости». Странная операция заканчивалась тем, что из головы извлекался цветок. Обычно он символизировал запретные наслаждения. Диковатая и нелепая ситуация. Но этим занимались в средневековье. Как хорошо что мы не живем в средневековье. И это к тому, если вообще кто-то жалеет об ушедших временах, нет, не жалейте. Мракобесия всегда хватало во все времена.

Питер Брейгель Старший родился в 16 веке. Художник – интеллектуал. Художник – гуманист. Эразм Роттердамский крупнейший учёный Северного Возрождения, прозванный «князем гуманистов» писал: «Бог способен явить любые чудеса – в нарушение законов природы, но ежедневно творит чудеса намного больше.... Эти чудеса в естественном ходе вещей, то есть в самих законах природы, которые нам привычны, и поэтому мы не замечаем их чудесности». Картины Брейгеля написаны как, будто

Бог смотрит на человечество сверху. Люди суетятся, что-то делают и не замечают божественную природу мироздания и Создателя.

«Красивые образы рожают красивые мысли, а красивые мысли ведут к красивым действиям» (Платон).

www.ecosfera.nov.ru