

Художник и окружающий мир

Мир «сквозь магический кристалл»

«Художник» –понятие многозначное. Чаще всего это слово соотносят с авторами произведений изобразительного искусства: живописцами, скульпторами или графиками

- В широком смысле художник – творческая личность, мастерски владеющая своей профессией, умеющая изображать «невидимое посредством видимого».
- Художниками нередко называют создателей произведений различных видов искусства.

Как же стать художником? Какие условия необходимы для этого? Как шуточно утверждал в «Театральном разезде» Н.В.Гоголь, чтобы стать художником, не требуется особых усилий:

«Садись только у окна да записывай всё, что и делается, - вот и вся штука!»

Действительно, чего проще? Сиди у окна наблюдай и спокойно изображай все, что видишь и слышишь вокруг. Но это только на первый взгляд.

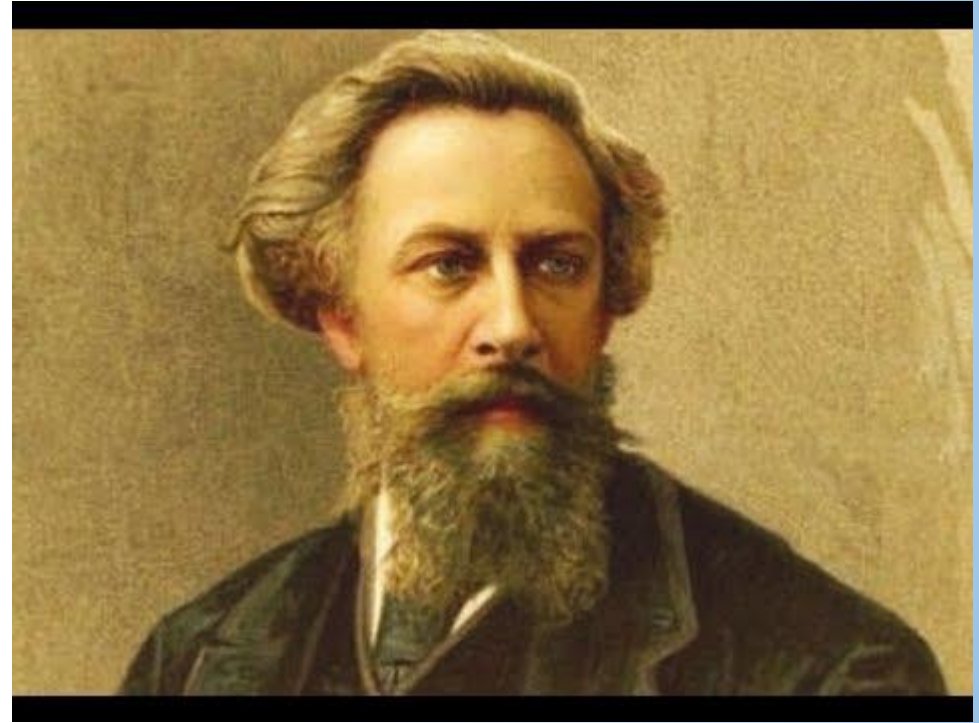
Все звуки и краски мира художник переводит на особый язык искусства. Его восприятие окружающего мира гораздо богаче нашего, вот почему нередко он выступает первооткрывателем Вселенной.

То, что ускользает от нашего слуха и зрения, он способен услышать и увидеть. Он не пройдет мимо мельчайших подробностей и деталей, сумеет определить отличительные свойства предметов и явлений.

Этот талант особый, который присущ только настоящим художникам.

Именно о них писал А.К.Толстой:

Много в пространстве невидимых
форм и неслышимых звуков,
Много чудесных в нём есть сочетаний
И слова, и света,
Но передаст их лишь тот, кто сумеет и
видеть и слышать,
Кто, уловив лишь рисунка черту, лишь
созвучье, лишь слово,
Целое с ним вовлекает созданье в наш
мир удивленный.

В художественном произведении все находится во власти творца.
Любая случайность заранее predetermined автором.

Поэт Б.Л.Пастернак однажды заметил:

«И чем случайней, тем верней
слагаются стихи навзрыд».

Пастернак

Борис Леонидович

(1890 - 1960)

Русский писатель

поэт

Эту особенность художественного творчества отметил и русский критик Николай Александрович Добролюбов:

«В нем, как в магическом зеркале отражаются и по воле его останавливаются, застывают, отливаются в твердые неподвижные формы – все явления жизни во всякую данную минуту. Он может, кажется остановить саму жизнь, навсегда укрепить и поставить перед нами самый неуловимый миг её, чтобы мы вечно на него смотрели, поучаясь или наслаждаясь»

Жизнь художника обычно протекает в двух сферах – бытовой и художественной. При создании произведения искусства находит отражение не бытовая, а художественная сторона жизни. Автор и герой – не одно и то же лицо. Об этом нужно всегда помнить, анализируя художественное произведение.

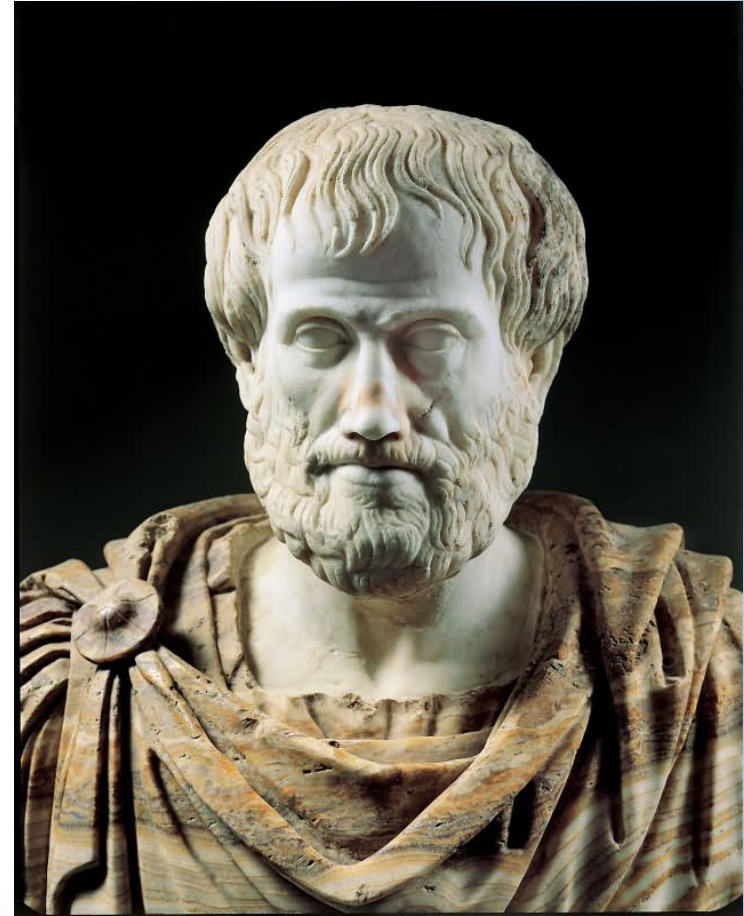
Многое в художественном произведении определяет эпоха, время, в которое живет художник. Немалую роль играют его взгляды на жизнь, его отношение к людям, обществу в целом. Эта связь между художником и эпохой, особенности его мировоззрения во многом определяют оригинальность присущих ему творческой манеры и стиля.

Талант и мастерство художника.

Часто можно услышать, что в каждом человеке живет художник. Но, как известно, далеко не каждый им становится. Необходимым условием для художественного творчества является наличие таланта – врожденного качества видеть мир «сквозь магический кристалл», образно мыслить, проникая в сущность предметов и явлений.

Об этом важнейшем качестве для художника говорили и спорили еще в Древней Греции.

Талант- это природный дар, естественная способность человека к успешному выполнению какого-либо дела; один в большей степени пригоден к ратному подвигу, другой – к труду, третий делает научные открытия, а четвертый имеет склонности к ремеслу.

Составляющими таланта художника являются:

- Проницательный взгляд на мир
- Особая восприимчивость к красоте
- Эмоциональность
- Острота и зоркость видения
- Наблюдательность
- Фантазия и интуиция

«Искусство не терпит посредственности» Гораций

Художественная одаренность нередко видна уже в детском возрасте. Чем раньше человек проявит свой талант, тем больше у него возможностей стать великим поэтом, художником или писателем. Пример: Вольфганг Амадей Моцарт. (1756 -1791гг.)

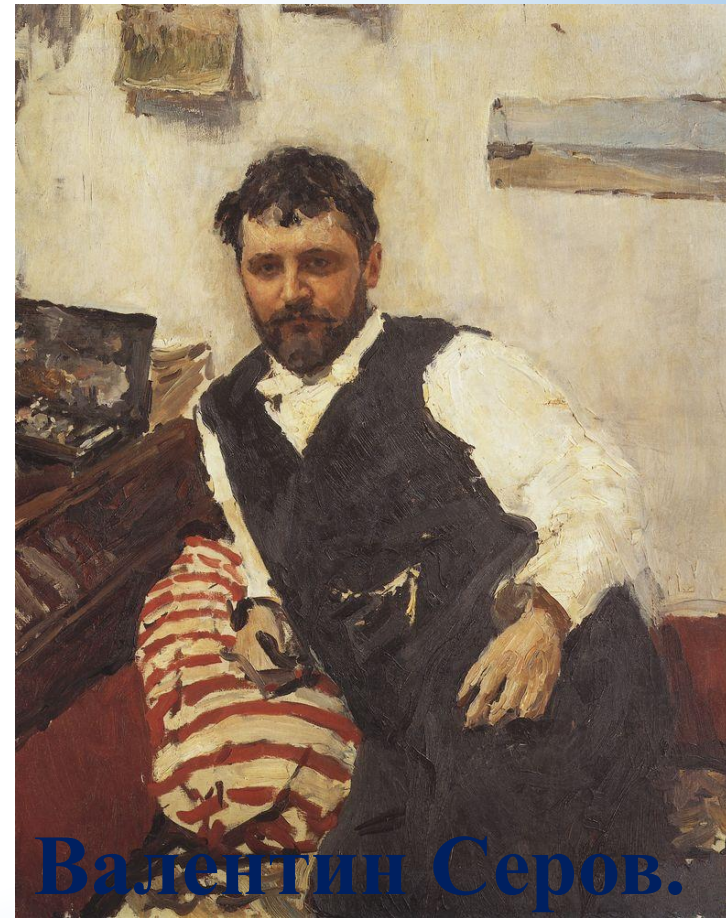
Кармонтель. Леопольд Моцарт со своими детьми. Акварель. 1763г. Музей Конде. Франция

Однако, природный талант не может гарантировать полного успеха в художественной деятельности.

Творческие способности нужно развивать и постоянно оттачивать.

«Нельзя думать, что талант сел за рояль в первый раз и сыграл симфонию – этого не бывает.»

Жизнь каждого мастера – это вдохновенный и упорный труд.

Валентин Серов.

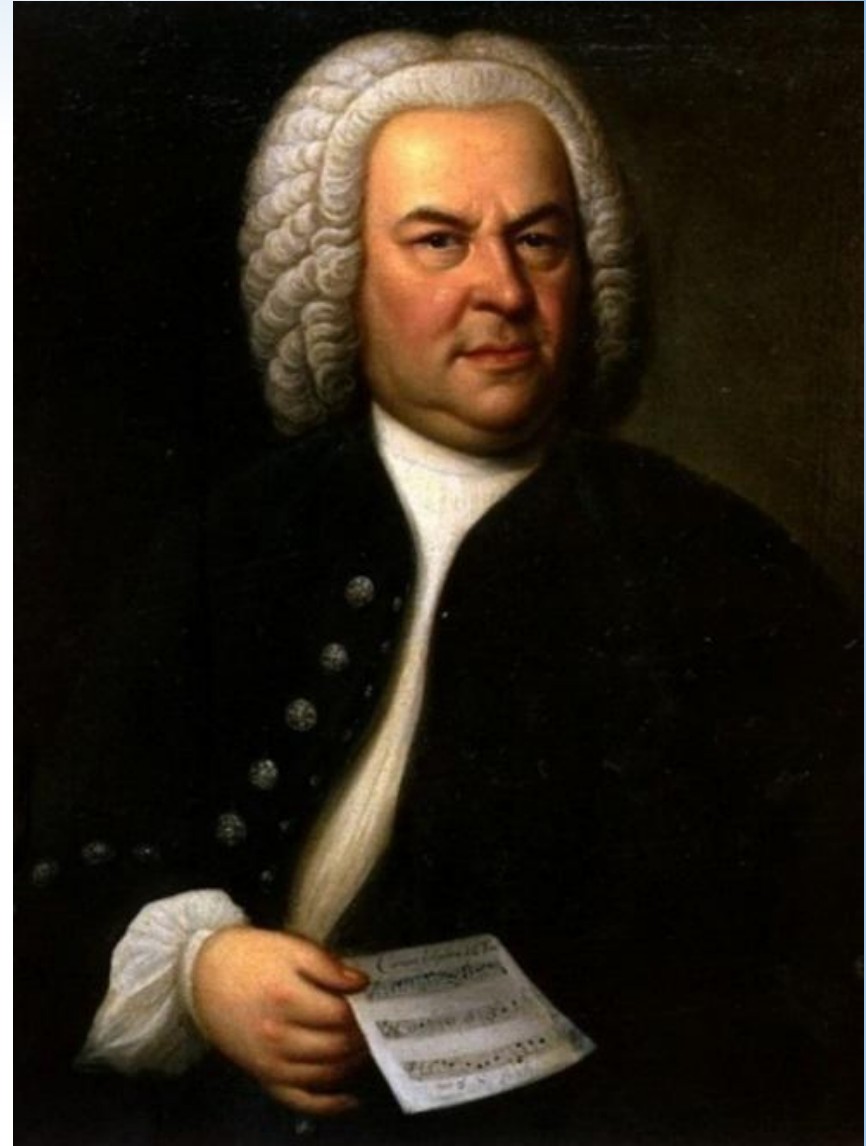
Портрет художника К.Коровина

«И при гениальном таланте только великие труженики могут достичь в искусстве абсолютного совершенства форм. Эта скромная потребность к труду составляет базу всякого гения» И.Е.Репин

Как-то И.С.Баха спросили, как ему удастся так блестяще играть, он ответил шутливо:

«Ничего особенного, нужно только вовремя попадать пальцами на нужные клавиши».

Таким образом, мастерство, как и талант, является необходимым условием художественного творчества.

Мастерство – это свободное, виртуозное владение выразительными средствами и приемами определенного вида искусства. О безграничности процесса совершенствования мастерства было сказано еще в манускриптах древних египтян.

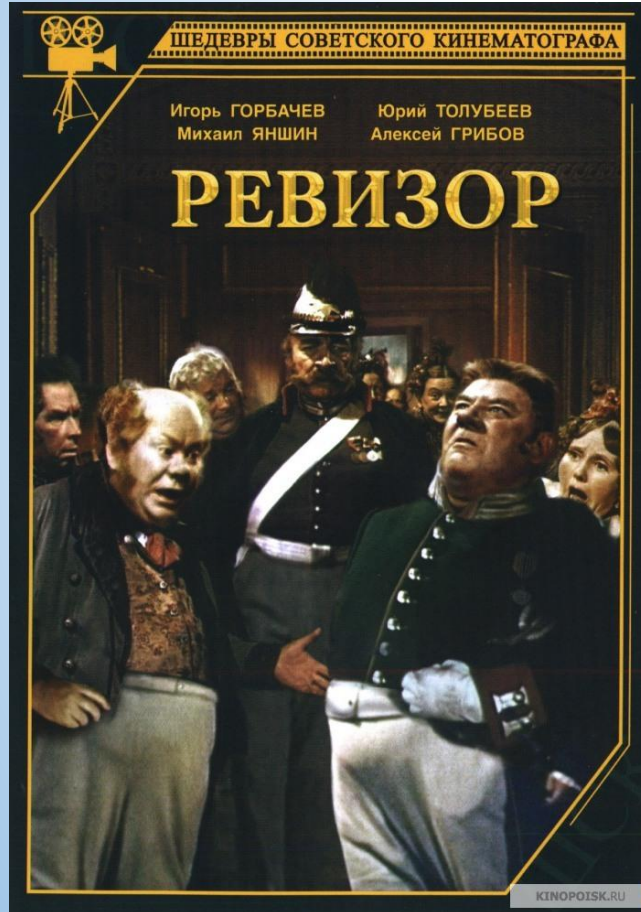
«Искусство не знает предела. Разве может художник достигнуть вершин мастерства?»

За каждым шедевром искусства, как правило, стоит огромный труд его создателя. Художник А.А.Иванов над картиной «Явление Христа народу»

- работал 20 лет,
- 10 эскизов
- 600 этюдов

Николай Васильевич Гоголь создал шесть редакций комедии «Ревизор», а Лев Николаевич Толстой свыше 30 вариантов «Анны Карениной»

История искусства знает немало примеров, когда художник реализовывал свой талант сразу в нескольких видах творчества.

- Микеланджело Буонаротти (1475-1564) – живописец, скульптор, поэт, архитектор, мыслитель. По его проектам и чертежам в Риме создан купол собора Святого Петра.

Якопо дель Конте
Портрет Микеланджело ок.1535г.
Метрополитен музей Нью-Йорк

Леонардо да Винчи (1452 -1519гг.) – живописец, скульптор, архитектор, учёный (анатом, естествоиспытатель), изобретатель, писатель, обладал незаурядным талантом музыканта.

Писал баллады и сонеты, был непревзойденным организатором театральных зрелищ. Ему принадлежат научные открытия, а также инженерные проекты, опередившие его время.

