

МЕТОДЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЯЗЫКА ЖИВОПИСИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ТВОРЧЕСТВУ

METHODS OF EXTRACTING THE LANGUAGE OF PAINTING IN THE PROCESS OF TEACHING ARTISTIC CREATION

*Qin Siying
Shao Jialing*

Summary: This article discusses how to extract the unique language of painting in the process of teaching artistic creation. In particular, the authors focus on the motivation and mentality of Russian oil painting, the innovation of concepts and forms of artistic creation, and the transcendence of technical means in Russian oil painting. The paper details the disadvantages of mechanically following creative forms. The aim of the work is to motivate students to create their own language of oil painting.

Keywords: creative practice, language of painting, pure mentality, innovation of conceptual form, technical transcendence.

Цинь Сыин

магистр, профессор
Хэйхэский университет
1377267760@qq.com

Шао Цзялин

бакалавр, доцент
Хэйхэский университет
389241926@qq.com

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о том, как извлечь уникальный язык живописи в процессе обучения художественному творчеству. В частности, авторы уделяют внимание мотивации и ментальности русской масляной живописи, инновациям концепций и форм художественного творчества, трансцендентности технических средств в русской масляной живописи. В работе подробно описываются недостатки механического следования творческим формам. Целью работы является мотивация студентов к созданию собственного языка масляной живописи.

Ключевые слова: творческая практика, язык живописи, чистая ментальность, инновация концептуальной формы, техническая трансценденция.

Язык живописи является носителем художественного облика и стиля произведений масляной живописи, а также концентрированным выражением творческой мысли художника. В статье объясняется, как направлять и вдохновлять студентов на формирование уникального языка живописи в практике создания русской живописи маслом.

Целью работы является мотивация обучающихся к созданию собственного языка масляной живописи. Для достижения заданной цели необходимо решать следующие задачи:

1. Описать мотивы творческой практики русской масляной живописи.
2. Рассмотреть инновации как ключ к формированию русской живописи.
3. Обозначить недостатки механического следования творческим формам в живописи.

1. Мотивы творческой практики русской масляной живописи должны быть чистыми и искренними

Только рисуя с чистыми мыслями, художник может

создать язык живописи с сильным личным художественным мировоззрением и чувством тайны. Поскольку этот язык живописи исходит из сердца художника, он является чем-то, что другие никогда не смогут повторить. В этом также заключается величие языка живописи, порожденного искренними эмоциями [4, с. 54].

Мастер живописи Марк Шагал был одним из самых выдающихся художников XX века. Глубокие детские воспоминания Шагала проходят через всю творческую деятельность художника. Многие работы Шагала посвящены выражению его любви и тоски по родному городу Витебску в России. Он говорил: «Даже когда я приехал в Париж, мои туфли были еще запачканы русской землей; на чужбине, за тысячи верст, протянувшаяся вне моего сознания нога удерживала меня на земле, питавшей меня, и не могу отряхнуть русскую грязь с моих ботинок» [5, с. 6].

Чистое сердце М. Шагала и его любовь к родине и искусству создали его неповторимый художественный стиль, полный красоты и ребячества [7, с. 11]. В его произведениях много наивных образов: крестьян, невест,

Данная статья является результатом ключевого научного проекта планирования образования и науки провинции Хэйлуцзян 2022 года, номер проекта: GJB1422635.

ослов, петухов, козлов и т.д., но именно обработка этих примитивных и обыденных образов, которые совершаются языком художника, является неповторимой и величественной.

Главная причина, по которой Шагал так уверенно шел своим художественным путем, заключается в том, что живописец не изменил своему первоначальному замыслу, всегда придерживался чувства семьи и страны, творчески формировал новый живописный язык с ярко выраженными личными мотивами [6, с. 43].

Поэтому, чтобы сформировать уникальный язык живописи, необходимо иметь искреннее намерение и чистую мотивацию и менталитет. Первоначальный замысел такого рода творения – чувство того, что вы хотите выразить, и забота, идущая из глубины вашего сердца. Самые чистые, непосредственные и искренние эмоции и ваши техники будут смешиваться друг с другом, а затем естественным образом все сольется во множество капельных техник, уникальных форм и индивидуальных языков живописи. Чтобы достичь чистоты художественного творчества в живописи должно быть что-то живое. В практике творчества русской масляной живописи писать искренне и творить чистые идеи – важнейший способ формирования неповторимого и индивидуального художественного языка.

2. Инновации – ключ к формированию языка живописи

В практике русской масляной живописи художественные приемы никогда не преподаются единообразно, потому что они являются лишь частью языка живописи, который выражает всестороннюю художественную мысль художника. Концептуально схематичный подход к преподаванию творческого опыта может сделать произведение недостаточно жизненным. Практика создания искусства маслом должна быть инновационной, смелой и сосредоточенной на применении «концепций» в творчестве. Художественное творчество – это продукт своего времени, оно постоянно развивается [3, с. 32].

Практика русской масляной живописи основана на новаторских формах живописи, которые используются для представления произведения, поскольку только новаторство может сформировать уникальный живописный язык. Иногда новаторство произведения может быть сосредоточено на уникальности технического выражения или на выражении художественной концепции произведения.

Для определенного прорыва в композиции картины следует применить не сложение, а вычитание, которое может быть представлено очень лаконично: при выполнении техник можно больше экспериментировать с

разными инструментами и материалами, чтобы лучше приблизиться к теме; при обработке тона картины мы можем еще больше увеличить красоту пейзажа, чтобы подчеркнуть художественный замысел.

Все это может стать прорывом для инноваций в языке живописи. Ключ к инновациям в формальном языке лежит в прорыве и в творческом мышлении художника, который должен твердо и смело идти по пути инноваций в своем собственном персонализированном языке живописи [2, с. 29].

В современном обществе технические средства выразительности художников могут быть фигуративными, абстрактными, декоративными или образными. Для произведений, подкрепленных «понятиями», форма выражения является лишь носителем, а ядром творчества является то, что художник хочет объяснить. То есть конкретное содержание и форма творчества должны быть концептуальными, а произведение должно иметь глубокое идейное выражение, что является важнейшей чертой творческого языка «современного искусства». «Концепт» – это философское размышление об обществе, человеческой природе, мире и природе [1, с. 357]. Только искусство с «идеями» может иметь глубину.

3. Эмансипация и трансцендентность формального языка

Многие художники счастливы в погоне за художественной языковой формой масляной живописи, но иногда пренебрегают первоначальным замыслом творчества и своими эмоциями так, что языковое выражение творчества становится пустой демонстрацией, работой без души. Преодоление технических задач в творческой практике русской масляной живописи является важной частью новаторства художественного языка. Необходимо направлять создателей к проявлению смелости совершения прорыва в технике рисования. Только совершив прорыв, можно сформировать уникальное художественное выражение.

На начальном этапе живописи никогда не учат, поэтому ей надо подражать, поскольку у художника еще нет техники, навыка, анатомии, перспективы, моделирования. Однако не рекомендуется полностью погружаться в попытку создания технического совершенства в изображении. Конечным стремлением живописи является духовное выражение.

Художественный талант может создавать форму и превосходить технологии, но он также может привести к формальному языку и попытке достичь совершенства, что требует от художника выхода за пределы формы при создании. Однако душа произведения – это выражение эмоций и мыслей художника. В практике создания ис-

куства русской масляной живописи важно побудить студентов обратить внимание на поиск собственного неповторимого живописного стиля, поэтому необходимо сломать постоянный шаблон и избежать однотипного и механического копирования.

Мы должны следить за тем, чтобы форма не управляла душой произведения. Не следует игнорировать эмоциональное и идейное выражение самого искусства.

Заключение

Таким образом, в практике создания искусства рус-

ской масляной живописи необходимо направлять создателей на использование чистых мотивов и искренности в художественном творчестве. В то же время необходимо вдохновлять художников на усиление новаторства формального языка и понятий художественного творчества. В то же время необходимо заставить живописца обратить внимание на трансцендентность технических средств, а не быть скованным в стремлении к техническому совершенству. Уникальный художественный стиль исходит из нашего стремления быть настойчивыми в искусстве и новаторства концептуальных форм, а хорошие приемы создаются из наших бесчисленных попыток и прорывов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Гомперц У. Непонятное искусство. От Моне до Бэнкси.. М.: Синдбад, 2018. 464 с.
2. Дай Шихэ. Обучение масляной живописи в свободном стиле. Пекин: Изд-во Пекинского университета, 2007. 225 с.
3. Катберт. Конец искусства. Пекин: Изд-во Пекинского университета, 2009. 124 с.
4. Ли Фанпин. Китайская пейзажная живопись жанра «горы-воды» («Шаньшуйхуа») эволюция и некоторые параллели: дисс. ... кандидата искусствоведения: 17.00.04. М., 2003. 175 с.
5. Родити Э. Диалоги об искусстве: «Марк Шагал» // Бюллетень Музея Марка Шагала. № 1 (7). 2002. С. 6-13.
6. Хэ Чжэнгуан. Шагал. Хэбэй: Хэбэйское образовательное издательство, 2003. 320 с.
7. Шагал М. Моя жизнь. Пекин: Пекинское изд-во «Октябрьская литература и искусство», 2006. 192 с.

© Цинь Сын (1377267760@qq.com), Шао Цзялин (389241926@qq.com).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»



г. Хэйхэ, КНР.