

**АКАДЕМИЯ ХУДОЖЕСТВ УЗБЕКИСТАНА
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ХУДОЖЕСТВ ДИЗАЙНА ИМЕНИ
КАМОЛИДИНА БЕХЗОДА
ФАКУЛЬТЕТ “ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО”
КАФЕДРА “МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ”**

Допустить к защите
Декан факультета
Юсупов А.А
“ ” _____ 2018год

5150800 – Отделение дневного обучения “Изобразительное искусство”(Монументальная живопись)

Студент группы № 04-14

Қурбонов Жавлон

Тема: “магия творчества”

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Научный руководитель кафедры
“Монументальная
живопись” доцент
_____ А.М.Аликулов

Рекомендуется к защите
Заведующий кафедрой
“Монументальная живопись”
_____ Ш.Р.Жуманиязов
“ ” _____ 2018 год

ТАШКЕНТ – 2018 йил

Данная выпускная квалифицированная работа была рассмотрена и рекомендована к защите на заседании кафедры “Монументальная живопись” № ____ от _____ 201 ____ года и Совета факультета “Изобразительное искусство” от № ____ от _____ 201 ____ года

Рецензент: _____

Защита будет проводиться в 201____ году _____ в _____ часов

Адрес: г. Ташкент, Мирабадский район, улица Мираншах, 123-дом

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	4
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ	
Глава I. Что такое творчество?.....	8
1.1 Понятие «Творчество» и «Муза»	11
1.2 Плоды творчества.....	19
Глава II. Художник и картина.....	27
2.1 Взгляд художника на мир.....	28
2.2. Анализ процесса создания композиции “Магия творчества”.....	31
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	39
ГЛОССАРИЙ.....	40
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	49
ПРИЛОЖЕНИЕ.....	50

ВВЕДЕНИЕ

«Искусство может переживать»

времена упадка, но оноечно, как сама жизнь»

Федор Иванович Шляпин

Исторический путь, пройденный народом, откладывается в его социальной памяти и формирует традиционные установки его культуры. Сила традиции придает этим установкам стабильность и сохраняемость в течение долгого времени. Поэтому они кажутся заложенными в народе "от века". Их иногда называют "особенностями народной души" и именно их чаще всего имеют в виду, когда говорят о "национальном характере". Такие традиционные установки складываются и культуре. Восточные мастера всегда славились своим особым художественным талантом, который в полной мере проявился в отделке и украшениях величественных дворцов, мавзолеев и других культовых зданий. Как правило, основные мотивы узбекского творчества – это орнамент, узор и каллиграфия. Исламские традиции запрещают изображение людей и животных, поэтому мастера принялись развивать более абстрактные направления, доведя их практически до совершенства. Позже появляется новый вид изобразительного узбекского искусства – миниатюра – маленькие яркие красочные картинки, покрытые лаком. Узбекистан – страна с многовековой историей, его самобытная культура сложилась еще на заре цивилизации. Традиции народа – неоценимый опыт предков, дошедший из глубины веков. Соблюдение их всегда было долгом каждого, независимо от пола, возраста и социального статуса, ведь только ценя прошлое, человек может быть уверен в настоящем и спокойно смотреть в будущее. Согласитесь, ведь все обряды и ритуалы имеют под собой абсолютно практический смысл, хоть и понимаем мы его, увы, не с первого раза.

Интерес художников к насущным проблемам современности, к вопросу претворения традиций, расширению арсенала средств художественного выражения, — характеризуют живопись Узбекистана 90-х годов. Новаторство в области формы и цвета, поиск уникальных выразительных

средств, оригинальность художественной манеры в период Независимости носит острый, радикальный характер. Созерцательность и лиричность, ставшие в процессе развития изобразительного искусства предшествующих эпох одной из приоритетных качеств национальной живописи, не отошли на второй план окончательно, но преобразовались в знаковую, метафорически насыщенную форму. Но все, же в исследуемый период круг произведений живописи довольно узок, но всё же внутри вида развиваются многие традиции и направления. Тенденция к обогащению сюжетного материала сочетается с обогащением эмоционально — образного языка, живописных почерков.

Актуальность темы выпускной работы. С обретением независимости в Узбекистане началось возрождение исторической памяти и национальных ценностей. Данный процесс находит отражение и в нашей национальной идеологии, направленной на обеспечение социального процесса Республики.

В работе глубоко анализируются факторы и критерии влияющие сегодня на нашу духовность. Духовность любого народа нельзя представить без его обрядов, традиций, жизненных ценностей культуры и искусства. Исходя из этого, важнейшими факторами формирования духовности, названы духовное наследие, культурное богатство, и древние исторические памятники.

Цель данного исследования. Цель этой работы состоит в том чтобы внедрить и напомнить молодому поколению о наших основных жизненных принципах, которые опираются на главные атрибуты и основы нашей современной жизни, и на вечно живущие культурные основы нашего народа.

Цели и задачи выпускной работы. Задача дипломной работы состоит в том что бы показать всю красоту техники Сграффито исходя из собственного взгляда, а так же от полученных знаний за эти годы учебы. Сграффито считаю очень интересной техникой и моя цель показать что композиция выполнения этой техникой очень неординарна. Над

изготовлением сграффито работали лучшие мастера каждой эпохи, поэтому в истории мировой культуры для сграффито отведено особое почетное место. Задача данной работы состоит в том чтобы дать осознать современному человеку значимость и доступность сграффито, кроме того не воспринимать его как лёгкий способ декоративно-прикладного искусства.

Теоретические и методологические основы работы. Теоретические и методологические основы моей работы состоят из исторических источников изучения культуры Узбекистана, современные литературные произведения соотечественников.

Предмет и объект работы. Предмет данной работы, соединение истории и сегодняшнего дня в золотом сечении сграффито красоты. Объектом является декоративно-прикладное искусство на сегодняшний день.

Методы исследования. Наблюдение, изучение, сопоставление и др.

Новшество выпускной работы. Современный художник больше всего стремится к тому чтобы устранить всякое подозрение, что он копирует действительность, что его картины имеют какое нибудь непосредственное отношение к окружающей природе, к чувственному миру. Если верить современному художнику, то он не копирует все что видит, а синтезирует свое понятие о мире и живущем, он переводит язык вещей на язык четвёртого измерения, он выражает своё настроение по поводу случайного предмета. Итак, два противоположных полюса, если современный зритель смотрит на работу со всеми ему присущими и навороченными вещами из сегодняшней жизни, то ему уже не столь интересно очевидная действительность. Кроме того натуральность не дает открыть столь красивые стороны витражной техники в полной красе, которая необходима. В связи с этим я в образах пользовалась стилизацией объектов, но на их натуральных, и анатомических основах, в частности фигур.

Научное и практическое значение. В дипломной работе освящено особенность и своеобразие материала сграффито, а также красота исполнения художественного замысла. Узнаваемость композиции при

зрительном контакте в ближнем и данных расстояниях, и учесть изменение вида при перспективных сдвигах от здания.

Структура и объём исследования. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, заключения, глоссарий, списка использованной литературы, и приложения.

ГЛАВА I. ЧТО ТАКОЕ ТВОРЧЕСТВО?

*«Искусство – выражение самых глубоких
мыслей самым простым способом»*

Альберт Эйнштейн (1879-1955)

Творчество в общем смысле — процесс человеческой деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности или итог создания субъективно нового.

Основной критерий, отличающий творчество от изготовления (производства) — уникальность его результата. Результат творчества невозможно прямо вывести из начальных условий. Никто, кроме, возможно, автора, не может получить в точности такой же результат, если создать для него ту же исходную ситуацию. Таким образом, в процессе творчества автор вкладывает в материал некие несводимые к трудовым операциям или логическому выводу возможности, выражает в конечном результате какие-то аспекты своей личности. Именно этот факт придаёт продуктам творчества дополнительную ценность в сравнении с продуктами производства.

Творчество — деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не существовавшее.»

Художественное творчество является одним из видов творчества.

Виды и функции творчества.

Вид творчества	Функция (цель)	Предмет(результат)
Художественное творчество	Создание новых эмоций	произведения (искусства)
Научное творчество	Создание новых знаний	Теории, Открытия, изобретения
Техническое творчество	Создание новых средств труда	Процессы, Механизмы
Спортивное творчество	Создание[достижение] новых результатов	Сила, Скорость, Выносливость

Таким образом можно сделать вывод, что художественное творчество — это вид творчества, результатом которого является создание произведения

искусства, т. е. специфическое отображение объективной реальности в форме художественных образов.

Художественное творчество осуществляется через творческий процесс, представляющий собой совокупность стадий работы художника по воплощению определенного идейно-образного замысла в законченное произведение искусства. Для этого выделяют некие факторы творческой деятельности, такие как способности.

Г.Л. Ермаш относит к способностям труд, волю, вдохновение, чувства, память, мышление, интуицию, воображение, фантазию, талант и т.д.

Художественное творчество начинается с обострённого внимания к явлениям мира и предполагает «редкие впечатления», умение их удержать в памяти и осмыслить. Важным психологическим фактором художественного творчества является память. У художника она не зеркальна, избирательна и носит творческий характер. Творческий процесс немислим без воображения, которое позволяет комбинационно-творчески воспроизводить цепь представлений и впечатлений, хранящихся в памяти. В художественном творчестве участвуют сознание и подсознание, разум и интуиция. При этом подсознательные процессы играют здесь особую роль. На значение интуиции в творчестве обращают внимание сами художники.

Таким образом, в творческом процессе взаимодействуют бессознательное и сознательное, интуиция и разум, природный дар и приобретенный навык. В.Шиллер писал: «Бессознательное в соединении с рассудком и делает поэта-художника».

Особенно плодотворен творческий процесс, когда художник находится в состоянии вдохновения.

Это – специфическое творчески-психологическое состояние ясности мысли, интенсивности её работы, богатства и быстроты ассоциаций, глубокого проникновения в суть жизненных проблем, могучего «выброса» накопленного в подсознании жизненного и художественного опыта и непосредственного включения его в творчество. В состоянии

вдохновения достигается оптимальное сочетание интуитивного и сознательного начал в творческом процессе.

Творческая деятельность есть главный компонент культуры, её сущность.

Культура и творчество тесно взаимосвязаны, более того взаимообусловлены. Немыслимо говорить о культуре без творчества, поскольку оно – дальнейшее развитие культуры (духовной и материальной). Творчество возможно лишь на основе преемственности в развитии культуры. Субъект творчества может реализовать свою задачу, лишь взаимодействуя с духовным опытом человечества, с историческим опытом цивилизации. Творчество в качестве необходимого условия включает в себя вживание его субъекта в культуру, актуализацию некоторых результатов прошлой деятельности людей.

Всем известно стремление человека к самопознанию.

Известно, что наиболее полное раскрытие способностей человека возможно лишь в общественно значимой деятельности. Причём важно, чтобы осуществление этой деятельности детерминировалось не только извне (обществом), но и внутренней потребностью самой личности. Деятельность личности в этом случае становится самодеятельностью, а реализация её способностей в данной деятельности приобретает характер самореализации. Потребность, стремление к самореализации – родовая потребность человека. Особенность потребности в самореализации состоит в том, что удовлетворяя её в единичных актах деятельности (например, написание романа, создание художественного произведения) личность никогда не может удовлетворить её полностью.

Удовлетворяя базовую потребность в самореализации в различных видах деятельности, личность преследует свои жизненные цели, находит свое место в системе общественных связей и отношений.

1.1. Понятие «Творчество» и «Муза»

“Картина у живописца будет мало совершенна, если он в качестве вдохновителя берет картины других; если же он будет учиться на предметах природы, то он произведет хороший плод...”

Леонардо да Винчи

Творчество — процесс деятельности, создающий качественно новые материалы и духовные ценности или итог создания объективно нового. Основным критерий, отличающий творчество от изготовления (производства), — уникальность его результата. Результат творчества невозможно прямо вывести из начальных условий. Никто, кроме, возможно, автора, не может получить в точности такой же результат, если создать для него ту же исходную ситуацию. Таким образом, в процессе творчества автор вкладывает в материал, кроме труда, некие несводимые к трудовым операциям или логическому выводу возможности, выражает в конечном результате какие-то аспекты своей личности. Именно этот факт придаёт продуктам творчества дополнительную ценность в сравнении с продуктами производства. В творчестве имеет ценность не только результат, но и сам процесс.

Иллюстрацией несводимости процесса и результата творчества к логическому выводу из известных положений могут служить слова Нильса Бора: "Эта теория недостаточно безумна, чтобы быть верной".

Творчество — мыслительный процесс свободной реализации во внешнем мире, в т.ч. с помощью инструментов, внутренних ощущений человека представляющих для него и для окружающих интерес и имеющий эстетическую ценность. Необходимым элементом творческой деятельности человека, выражающимся в построение образа продуктов труда, а также обеспечивающим создание программы поведения в тех случаях, когда проблемная ситуация характеризуется неопределенностью, является воображение

Отраслью знания, изучающей творчество, является *эвристика*.

Существуют разные виды творчества:

- производственно-техническое
- изобретательское
- научное
- правовое
- политическое
- социальное
- организаторское
- предпринимательское
- философское
- культурное
- педагогическое
- художественное
- мифологическое
- религиозное
- музыкальное
- повседневно-бытовое
- спортивное
- игровое

иначе говоря, виды творчества соответствуют видам практической и духовной деятельности.

Исследователь творческого фактора человека и феномена интеллигенции Виталий Тепикин выделяет художественное, научное, техническое, спортивно-тактическое, а также военно-тактическое творчество в качестве самостоятельных видов.

С. Л. Рубинштейн впервые правильно указал на характерные особенности изобретательского творчества: «Специфика изобретения, отличающая его от других форм творческой интеллектуальной деятельности, заключается в том, что оно должно создать вещь, реальный предмет, механизм или приём, который разрешает определенную проблему. Этим

определяется своеобразие творческой работы изобретателя: изобретатель должен ввести что-то новое в контекст действительности, в реальное протекание какой-то деятельности. Это нечто существенно иное, чем разрешить теоретическую проблему, в которой нужно учесть ограниченное количество абстрактно выделенных условий. При этом действительность исторически опосредствована деятельностью человека, техникой: в ней воплощено историческое развитие научной мысли. Поэтому в процессе изобретения нужно исходить из контекста действительности, в который требуется ввести нечто новое, и учесть соответствующий научный контекст. Этим определяется общее направление и специфический характер различных звеньев в процессе изобретения».

Вдохновение — это состояние человека, которое характеризуется состоянием трепета, необычайного подъема, взбудораженности, ожидания открытия, притока энергии и сил, готовности к свершению чего-то необычного. Вдохновение словно выключает человека из обыденной жизни. Человек словно приобщается к тайне, возносится в неизведанные высшие сферы нечеловеческого существования. Например, поэтами вдохновение ощущается как появившийся в голове готовый замысел или даже как голос, диктующий произведение.

Слово «вдохновение» понимается так, словно некто (высший разум или Создатель) вдохнул силы или вложил идею в сознание ремесленника. Вдохновение, как и древние времена, и сегодня многими художниками мыслится как «богодухновенность» или «боговдохновенность».

Древние и средневековые люди верили, что можно вызвать духов и заставить их вселиться в собственное тело. Были даже изобретены техники, искусственно вызывающие состояние «одержимости», чтобы не дожидаться прихода вдохновения. Так, например, сибирские шаманы впадали в трансовые состояния под воздействием ритмичного удара в бубен и особых танцевальных движений, символизирующих утрату телесности, преодоление материи, а иногда прибегали к галлюциногенным средствам. Считалось, что

они предоставляют свое тело для вселения духов, дающих предсказания, видящих прошлое и настоящее и вещающих голосом шамана всему племени. В трансе шаман действует от имени духов, позволяющих ему видеть невидимое, слышать неслышимое.

В Средние века художники-монахи для достижения вдохновения лишали себя пищи и сна. Считалось, так, умерщвляя плоть, они становятся ближе духовному миру. На самом деле, аскеза обостряла восприятие, делала монахов более чуткими ко всем проявлениям внешнего мира и к собственным внутренним состояниям, так что могла даже вызвать видения. Правда, прозрения истины должны были строго соответствовать церковной идеологии, интуиция и вдохновение допускались в рамках дозволенного канона, а любые отклонения свидетельствовали об «одержимости» дьяволом, а не Духом. Карательные меры к творческим людям церковь предпринимала не только на протяжении Средневековья, но даже в Новое время.

Муза (греч. *Μούσα*) — лицо, пробуждающее творческое вдохновение у деятелей искусств или наук. Как правило, это женщины, находящиеся в окружении поэта (художника, композитора и т. д.)

Начиная с античных времён музы рассматривались как божественный источник вдохновения для поэтов — создателя талантливой художественного произведения называли удостоившимся *поцелуя Музы*. Согласно представлениям древних греков, выдающиеся идеи возникали не в результате мысленного процесса человека, но даровались свыше богами (или музами). Согласно греческой мифологии, музы — это нимфы источников, девять сестёр, дочери Зевса и богини памяти и воспоминаний Мнемозины. Музы являются спутницами бога-покровителя искусств Аполлона и обитают на вершине горы Геликон.

В Новое время музами называют конкретных людей, как правило, это женщины, подруги художников (поэтов), но иногда и мужчины. Они вдохновляют художника на творчество своей личностью, харизмой, аурой,

дружеским отношением или эротичностью. В некоторых случаях влияние музы на поэта соединяет несколько из этих особенностей. Некоторые из этих муз и сами оставили заметный след в истории культуры: Шарлотта фон Штейн, Камилла Клодель, Дора Маар, Лу Саломе, Альма Малер-Верфель, Гала Дали, Жан-Клод, Лиля Брик, Анита Палленберг, Аманда Лир, Йоко Оно.

Поиск источников вдохновения может отнять у человека много времени и сил. И если вам кажется, что это прерогатива представителей творческих профессий, то смеем вас заверить, что это не так. Вдохновение может понадобиться любому человеку и в любой момент, его могут потребовать принятие непростого решения, экзамен, сложная задача — да мало ли в мире таких вещей! Однако, что делать если в ответственный момент оно не приходит? Ждать, сидя на стуле, или пускаться на его поиски? Ответ прост — конечно же, искать! А где и как — мы вам подскажем.

При разговоре об источниках вдохновения у каждого здравомыслящего человека возникает вопрос, а что это вообще такое? Вдохновение — это особое состояние, в которое способен войти человек и которое характеризуется наивысшим эмоциональным подъемом, приливом сил и энергии и высокой творческой производительностью. Многие люди, описывая свои ощущения, возникающие в этот момент, говорят, что вдохновение похоже на несущий тебя куда-то поток: ты не всегда понимаешь что происходит, не можешь внятно прогнозировать будущее и не отдаешь себе отчет относительно прошедшего времени.

Находясь в состоянии творческого вдохновения человек становится очень сильным и харизматичным, он способен влиять на других людей и увлекать их за собой. Возникновение озарений и всевозможных просветлений также нередко связывают с нахождением в этом особом состоянии. У большинства людей вдохновение проявляется в легкости движения мысли и образов, которые становятся яркими, полными и ясными, а душевные переживания поражают своей глубиной и остротой.

Особенностью этого состояния является то, что все когнитивные процессы, такие как мышление, память, восприятие, протекают особенно быстро. У людей творческих — художников, писателей, музыкантов — вдохновение бывает похоже на приступ наваждения: человек может не есть и не спать в течение нескольких суток, занимаясь одним лишь искусством, и не успокаивается до тех пор, пока не завершит свое произведение.

Очень часто прилив вдохновения похож на озарение, особенно когда он связан с решением какой-либо сложной задачи. Вы часами (а может даже днями) думаете над ней, а затем в один момент отдельные части головоломки складываются в единое целое, и к вам моментально приходит понимание нужного вопроса.

Вполне очевидно, что вдохновение необходимо всем людям, причем зачастую даже в самых обычных и рутинных делах: например, решили вы прибраться в квартире, но не можете заставить себя начать. Или вам нужно подготовить важную презентацию на работе. Или придумать идею для нового бизнеса. Во всех этих случаях вам совсем не мешает прилив вдохновения и новых сил.

Для начала углубимся в историю вопроса. Древние греки считали, что любое прекрасное произведение искусства является не результатом мыслительной деятельности, а даруется свыше богами или музами — существами божественного происхождения, девятью дочерьми Зевса и Мнемозины. Именно они сподвигали художественных деятелей на создание новых произведений: картин, стихов и песен. Про тех, кто делал что-то действительно талантливое и прекрасное, говорили, что они “удостоились поцелуя музы”.

Но не только художники, поэты и музыканты удостаивались подобного поцелуя. Так, например, Каллиопа, муза эпической поэзии, вдохновляла воинов на боевые подвиги, поднимала их боевой дух и внушала уверенность в победе. Клио, историческая муза, помогала найти свою цель в жизни и напоминала о том, каких высот человек может достичь. Муза любви — Эрато

— олицетворяла вселенскую любовь, вдохновляющую человека на самые безбашенные поступки.

Впоследствии музами стали называть каких-то конкретных людей. Зачастую в роли музы выступали женщины, находившиеся в окружении творцов: жены, любовницы, подруги. Обладая особенными чертами внешности или личности, харизмой, отношением, аурой в конце концов, они вдохновляли мужчин на подвиги, в том числе и творческие.

Однако не только женщины способны вдохновить творца на создание чего-то нового — это могут быть и какие-то другие люди: друзья, родные или просто случайные встречные. Например, писателя на создание романа об отчаянном журналисте может вдохновить личное наблюдение за тем, как представитель этой профессии ведет свою беседу с героем репортажа. Или вы можете захотеть разорвать давно наскучившие отношения вслед за подругой, которая только что решилась на подобный шаг. В общем, другие люди — причем самые разные — могут стать бездонным источником вдохновения. Их возможности безграничны, характеры разнообразны, а мышление иногда поражает своей глубиной. Поэтому в случае нехватки вдохновения иногда бывает полезным с кем-либо пообщаться.

Другой, еще более известный источник вдохновения — это любовь. Сколько песен о ней спето, сколько картин написано, сколько книг издано — а она продолжает будоражить сердца людей, то вознося их к вершинам блаженства, то низвергая в пучины страдания. Видимо, именно в этой ее особенности скрыта ее сила — любовь пробуждает у человека, испытывающего ее, бурные эмоции, которые, в свою очередь вызывают прилив энергии. У каждого человека есть потребность в самоактуализации и творчестве, а любовь служит толчком, побуждением к реализации этой потребности.

Однако не для всех людей она может быть источником вдохновения: кто-то, будучи влюбленным, наоборот, не может думать ни о чем другом, кроме как об объекте своей страсти. Его интересы сужаются, и он не может

заниматься ничем другим, кроме поцелуев с любимым и разговоров об этом. Поэтому силу любви как источника вдохновения необходимо оценивать применительно к конкретному человеку — одного любовь тонизирует, а другого, наоборот, выключает из жизни.

Практически так же часто, как и любовь, в литературе в качестве источника вдохновения называют природу. Своей красотой и глубиной она вдохновляет известных деятелей культуры на творчество, а многие из них даже делают ее центральной темой своих произведений. Вы, наверное, тоже замечали по себе: сидишь в душном городе, скучаешь, барахтаешься в своих апатии и депрессии. Но стоит на пару дней съездить за город на природу — и вы будто бы рождаетесь заново!

Практически все краски и цвета в природе яркие, четкие и сочетаются между собой во всевозможных вариантах (и эти комбинации продолжают оставаться приятными для наших глаз). Созерцание природы успокаивает и тонизирует одновременно — в зависимости от ваших потребностей; а свежий воздух, богатый кислородом, вообще практически является “топливом” для наших мозгов. Кроме этого, множество изобретений, когда-либо созданных человеком, основывается на идеях, подсказанных природой — создано даже целое направление в науке, называющееся бионика. В общем, природа — это неиссякаемый источник как энергии, так и идей для творчества и деятельности.

Неоспоримым источником вдохновения также является творчество других людей. Вам ведь знаком прилив сил после прочтения любимой книги? Ну, а о том, что уборку лучше делать под позитивную и энергичную музыку, слышала каждая современная женщина. Любимый фильм способен вернуть нам хорошее настроение в моменты апатии и тоски. Все эти вещи — это продукт творчества других людей. Именно поэтому, если вам срочно нужно найти свою музу, самым простым вариантом поиска вдохновения будет поход в картинную галерею или на концерт. Во-первых, вы подзарядитесь позитивной энергией, а, во-вторых, вы увидите, как решают творческие

задачи другие люди, окунетесь в атмосферу искусства — вполне возможно, что именно это и будет толчком к вашей самореализации.

Однако, если некоторым людям необходимо соприкосновение с чем-то позитивным для получения вдохновения, то другие, наоборот, вдохновляются болью и страданием. В частности, великий русский писатель Федор Михайлович Достоевский писал свои самые глубокие и яркие романы, находясь отнюдь не в лучшем душевном состоянии. И не он один — многие художники, поэты и музыканты творили под влиянием происходящих в их жизни лишений, потерь и горя. Особенно продуктивна в этом плане несчастная любовь — ей, наверное, посвящен миллиард стихотворений!

1.2 Плоды творчества или процесс создания произведения

“Чем глубже знания, чем шире круг наблюдений, чем больше опыт жизни, тем ярче расцветает творческая мысль, тем обильнее творческий урожай...”

Г.В. Александров

Анализ личности художника и специфики творческого процесса требует прежде всего детализации понятий «художественная способность», «талант», «гениальность». Художественная способность - это особая одаренность человека, выражающаяся в склонностях, потребности и возможностях к художественному творчеству. Высшими - уровнями проявления способности выступают талантливость и гениальность. Талант характеризуется выдающимися способностями, высокой степенью одаренности, выражающимися в богатстве переживаний, оригинальности и творческой новизне созданного, в постоянном развитии и обогащении художественных способов выражения. Употребляя же понятие «гениальность», мы имеем ввиду наивысшую степень проявления творческих сил человека, связанную с созданием качественно новых, уникальных творений, с созданием собственного духовного мира, имеющего как национальное, так и общечеловеческое значение. Следует помнить, что

творческие способности развиваются, обогащаются и совершенствуются на протяжении всей жизни художника. Не случайно большинство исследователей на всех этапах формирования и развития способностей фиксируют такую их черту как «стремлению к совершенству», которое и предаёт подлинную динамичность творчеству. Талантливость художника формируется в органическом единстве многих специфических черт художественной одаренности. Среди них: эмоциональность, эмпатия, фантазия, воображение, интуиция и др.

Эмоциональность - небезразличное активное отношение к жизни, а также сложное состояние внутреннего переживания художником судьбы своего героя. Степень эмоциональности связана с тем, насколько глубоко знает и понимает художник своего героя, насколько логика его поступков отвечает правде жизни. С эмоциональностью связана эмпатия - сопереживание. Эмпатия - это способ понимания эмоциональных состояний других людей, а также сопереживание судьбе героев произведений искусства.

Фантазия - важный элемент художественной одаренности, выражающийся в некотором отрыве от реальности в процессе отражения в искусстве и создании чувственно воспринимаемых образов того, что в данном виде не встречается в действительности. Говоря о фантазии, мы имели в виду способность художника создавать образ, являющийся синтезом знаний, впечатлений, переживаний, приобретенных в результате всестороннего познания мира. Фантазия помогает ему «переплавить» мысли, чувства, жизненные наблюдения, охватить всю сложность процессов и явлений. Воображение - создание представлений о мысленных ситуациях, никогда в целом не воспринимавшихся человеком в действительности. Отметим, что в психологии различают воссоздающее и творческое воображение. Органично связанное с фантазией, воображение помогает постичь внутренние свойства и содержание явлений, их социально-эстетический смысл. Наиболее продуктивно действие воображения в трех

случаях, когда прототипом образа, над которым художник работает, является реальный человек. И образ именно этого человека художник должен создать. К числу подлинных художественных открытий принадлежат, например, созданный Огюстом Роденом памятник Оноре де Бальзака, а также портрет Анны Ахматовой кисти Натана Альтмана. Положительную роль воображение играет в реализации прогностической функции искусства, активизирует опережающее отражение, предвосхищение будущего.

Интуиция - способность непосредственного постижения истины, присущая творчески работающей личности и проявляющаяся как скачок в процессе взаимодействия бессознательного и сознательного уровней психики. Специфика интуиции заключена прежде всего в ее непосредственном характере, т.е. в способности получить истинное знание, нарушая последовательность логического размышления. Источниками интуиции в художественном творчестве следует считать специфику отражения мира в искусстве, которая делает возможным необычайную активность степени непосредственного, живого созерцания в процессе познания. А также возможность синтезировать индивидуальный опыт с коллективным опытом своего народа, приобретенным им в процессе многовековой общественно-преобразовательной практики.

В общем смысле — процесс человеческой деятельности, создающий качественно новые материальные и духовные ценности или итог создания субъективно нового. Это деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не бывшее; любая деятельность по созданию новых комбинаций из элементов опыта. Включенность в эту деятельность обеспечивает определенная совокупность свойств личности — творческие способности.

Индивидуальный процесс открытия и преобразования духовного и материального мира составляет содержание процесса становления личности. В качестве базисной формы творчества выступает предметная преобразующая деятельность, которая является источником как предметного

«мира богатств», так и внутреннего «богатства способностей» индивида. Творчество как «одухотворенное действие» поднимает личность на качественно новый уровень, обусловленный не логикой «внешнего богатства», а логикой выявления творческих возможностей человека, развития всех его сил как таковых, открытия новых предметно-социально-смысловых отношений (Г.А. Давыдова). Современное понимание творчества как сущностной характеристики человека достаточно полно выявляет характер совершающихся перемен в социальном мире. Следовательно, творчество можно определить как форму самодеятельности и саморазвития индивида, развертывание его сущностных сил по меркам свободы, как приобщения к высшим смыслам бытия. Основной критерий, отличающий творчество от изготовления (производства) — уникальность его результата. Результат творчества невозможно прямо вывести из начальных условий. Никто, кроме, возможно, автора, не может получить в точности такой же результат, если создать для него ту же исходную ситуацию. Таким образом, в процессе творчества автор вкладывает в материал некие несводимые к трудовым операциям или логическому выводу возможности, выражает в конечном результате какие-то аспекты своей личности. Именно этот факт придаёт продуктам творчества дополнительную ценность в сравнении с продуктами производства.

Будучи по своей сущности культурно-историческим явлением, творчество имеет психологический аспект: личностный и процессуальный. Оно предполагает наличие у личности способностей, мотивов, знаний и умений, благодаря которым создается продукт, отличающийся новизной, оригинальностью, уникальностью. Изучение этих свойств личности выявило важную роль воображения, интуиции, неосознаваемых компонентов умственной активности, а также потребности личности в самоактуализации, в раскрытии и расширении своих созидательных возможностей. Английский ученый Г. Уоллес выделил четыре стадии процессов творчества:

подготовку, созревание, озарение и проверку. Центральным, специфически творческим моментом считалось озарение — интуитивное схватывание искомого результата. Экспериментальные исследования показали, что интуитивное решение возникает в предметной деятельности, доступной объективному анализу. Выделяя специфику психической регуляции процесса творчества, К.С. Станиславский выдвинул представление о сверхсознании как высшей концентрации духовных сил личности при порождении продукта творчества.

С развитием кибернетики предпринимаются попытки моделировать процессы творчества на ЭВМ (эвристическое программирование). Вместе с тем передача техническим устройствам доступных формализации умственных операций резко повысила интерес к процессам творчества, которые не могут быть формализованы. Зависимость от них научно-технического прогресса (открытий, изобретений и т.д.) направила усилия психологов на разработку методов диагностики творческих способностей и стимуляции творчества. Обусловленность творчества той сферой культуры, в которой оно реализуется (производство, техника, искусство, наука, политика, педагогика и т.д.), требует выявить своеобразие психологии творчества в каждой из них, а также характер отношений между ними.¹

Структура предмета искусства является сложной. Объективным компонентом его оказываются не сами по себе природа, человек или общество, а более или менее адекватное отражение их в сознании художника. Субъективный компонент — определенные социально-личностные установки, мотивы, пристрастия, идеалы. Предмет искусства не сводится ни к объекту отражения, ни к априорному вымыслу души художника, — он есть результат, продукт взаимодействия объективного и субъективного в сознании, переживаниях самого художника. Понятый таким образом предмет искусства обладает эстетической сущностью.

---

¹ <http://vasnecov.ru/>

Преувеличение, абсолютизация одного из компонентов предмета искусства приводит к одностороннему пониманию процесса художественного творчества. Сведение последнего лишь к отражению действительности приводит к «голому натурализму», да и вообще ликвидирует художника как творца. Не менее сомнительна абсолютизация субъективности художественного творчества. Отталкиваясь от правильного факта, что особый предмет искусства рождается как переживания художника, многие эстетики рассматривали сам творческий акт как чистое самовыражение художника, совершенно не связанное с окружающей действительностью.

Шопенгауэр настаивал на том, что внутренние переживания художника важнее вызывающих их событий. По Бергсону, художник не должен выходить за рамки своего субъективного мира и лишь этот мир должен воплощаться в произведениях. Фрейд рассматривал художественное творчество как осуществление «снов наяву», как стимулирующее творческую активность бессознательное начало в человеке.

Ряд современных направлений в эстетике ставит деятельность художника в зависимость только от его внутреннего мира и субъективной фантазии: искусство ничего не отражает, а «созидает свой мир», содержанием искусства является «упорядоченный хаос» имманентных переживаний творца. Юнг, подобно Бергсону и Фрейдю, предметом и источником искусства называет «апокрифический хаос иррациональных психических процессов», составляющих якобы глубинную сущность личности. У Элиота это положение доводится до крайности: художник не только не должен иметь связей с живой действительностью, но даже обязан уйти от собственной личности как социального существа и только в этом случае достигается полная свобода творчества.

Тем не менее в приведенных суждениях есть определенное основание: во-первых, художественное творчество в самом деле есть самовыражение внутреннего мира художника; во-вторых, в понимании искусства следует

избегать сциентизма, художник действительно не только познает, но и выражает себя, не только отражает, но и созидает; в-третьих, художник обязан уйти даже от самого себя в смысле справедливого замечания Л. С. Выготского: «Если бы стихотворение о грусти не имело никакой другой задачи, как заразить нас авторской грустью, это было бы очень грустно для искусства».²

Вместе с тем претенциозные суждения об «апокрифическом хаосе иррациональных психических процессов» или об «упорядоченном хаосе имманентных переживаний» вряд ли вносят ясность в понимание действительного предмета искусства, художественного творчества.

Самовыражение в художественном творчестве не может быть сведено лишь к «чистой» субъективности художника, ибо он как и всякий человек обретает «идеальный» план жизнедеятельности только и исключительно в ходе приобщения к исторически развивающимся формам общественной жизни, только вместе с социальным планом существования, вместе с культурой.

Задача, следовательно, заключается не в отрицании объективных оснований предмета искусства, а в выявлении подлинной специфики его, в понимании сложной структуры переживаний художника как сплава знаний (включая иррациональное) и эмоционально-эстетических оценок. Такое понимание дает возможность объяснить единство специфического познания и творчества, рационального и эмоционального, отражения и самовыражения.

Становление предмета искусства в том или ином содержании определяется такими неперенными качествами, как мировоззрение, талант и мастерство. Мировоззрение — это целостная система

знаний о мире, месте и роли человека в нем, о ценностях и нормах жизни; это совокупность философских, моральных, религиозных, эстетических идей, которые входят в общую культуру художника. Для того, чтобы переживания и мировоззрение не противостояли друг другу, необходимо, чтобы мировоззрение для художника не оставалось только теорией, а было

---

² Выготский Л. С. Психология искусства.— М., 1968.— С. 309.

конкретной жизненной позицией, пронизывающей все области психики, вплоть до эмоциональной.

Мировоззрение определяет смыслы жизненных явлений, которые найдут отображение в его творчестве. И насколько глубоко и гуманно мировоззрение художника, настолько содержательны и поучительны будут его произведения. Если мировоззрение имеет безусловно социально-культурный характер, то талант скорее выражает «природное», врожденное начало в художнике, его индивидуально-неповторимые способности, предрасположение к творчеству, обостренное продуктивное воображение, владение своим стилем художественного воплощения предмета творчества. Это не значит, что талант свободен от социальной детерминации, поскольку он, во-первых, теснейшим образом связан с мировоззрением и жизненным опытом художника, во-вторых, может быть востребован и реализован в определенных социальных условиях. Талант немислим без мастерства, являющегося продуктом овладения теми или иными средствами, приемами, методами творчества, накопленными развитием художественной культуры общества. Художественный талант есть одновременно и индивидуальное качество художника, и в высшей степени социальная ценность.

ГЛАВА II. ХУДОЖНИК И КАРТИНА

*Живопись — это поэзия, которую видят,
а поэзия — это живопись, которую слышат.*

Леонардо да Винчи

Картина в живописи — произведение искусства, обладающее законченным характером (в отличие от эскиза и этюда) и самостоятельным художественным значением. В отличие от фрески или книжной миниатюры, картина не обязательно связана с определенным интерьером или определенной системой декорирования. Картина — один из наиболее типичных видов станкового искусства. Создавая полотно, художник опирается на натуру, но в этом процессе большую роль играет творческое воображение. В развитии живописи картина играет ведущую роль.

Состоит из живописной основы (холста, деревянной или металлической доски, картона, бумаги, камня, шёлка и т. д.), грунта и красочного слоя.

Картина в драме, опере, балете, в киноискусстве — законченная часть акта или произведения, ограниченная неизменным пространством действия. При постановке на сцене, как правило, показывается без смены декораций. Картина в переносном или более общем значении — любое законченное, цельное произведение искусства, в том числе — живое и яркое описание, устное или письменное, видов природы.

Репродукция или копия оригинала может также называться картиной, если в соответствующем контексте неважно, копия это или оригинальное произведение. Например, «в коридоре висело несколько картин».

Профессор Ричард Грегори описал «странные свойства картин»: «Картины — уникальный класс предметов, потому что они одновременно видны и сами по себе, и как нечто совсем иное, чем просто лист бумаги, на котором они нарисованы. Картины парадоксальны. Никакой объект не может находиться в двух местах одновременно; никакой объект не может быть одновременно двумерным и трёхмерным, а картины мы видим именно так. Картина имеет совершенно определенный размер, и в то же время она показывает истинную величину человеческого лица, здания или корабля. Картины — невозможные объекты. Картины важны, потому что глаз видит в них отсутствующие предметы. Биологически это чрезвычайно странно».

Способность человека реагировать на отсутствующие, воображаемые ситуации, представленные в картинах, является важным этапом в развитие абстрактного мышления

2.1 Взгляд художника на мир

“Задача искусства — волновать сердца”

Клод А. Гельвеций

Способность любоваться миром – одно из ключевых черт художника.
Качества художника

1. Свое особое видение мира. Видение, идущее изнутри из его собственного пережитого опыта, из духа, в противовес навязанному извне, вторичному. Художнику важно быть собой и видеть в окружающем мире созвучное своей душе. Художник – тот, кто познает реальность через чувственные визуальные образы.

2. Эмпатия, способность глубоко проникать в другие миры, понимать других людей, в чем-то это способность к перевоплощению, вживания в разные роли.

3. Внутреннее безмолвие. Уединение.

С одной стороны, одиночество художника, когда оно выступает как условие его творчества, есть добровольное уединение. («Только тот любит одиночество, кто не осужден его испытывать».) Такого рода наблюдения накоплены и психологической наукой: «Здоровое развитие психики требует чередования периодов интенсивного получения ощущений и информации с периодами погруженности в уединение с целью их переработки, поскольку в глубинах нашего сознания происходит гораздо большая часть процесса мышления, чем на уровне линейного мышления, привязанного к внешнему миру».

4. Произведения художника – продолжение его личности, он творит свой мир, где материализуются движения его души. Произведения это поступки, трансформирующие реальность. Образ, созданный художником

сам становится не просто отражением жизненного явления, но сам превращается в явление жизни.

Мировоззрение художника— форма³ самосознания, сквозь призму которой воспринимается, оценивается и осмысливается действительность, отображаемая в произв. искусства и края решающим образом влияет на духовное самоопределение творческой индивидуальности. Как специфический духовно-практический феномен, дает обобщенное представление об отношении человека к миру (природе, обществу), о предназначении личности и смысле жизни, исторических судьбах человечества. Отличительная особенность мировоззренческого способа освоения действительности отображение мира с учетом его значения для человека.

В акцентируется эмоционально ценностное отношение к бытию. В структуру входят принципы творческой деятельности, смысловые установки и ориентиры. Характер мировоззренческих представлений определяет идейные предпосылки творчества, задает способы видения мира, обязывает к выбору линии творческого поведения, к действиям в соответствии с определенными эстетическими, нравственными принципами. Ядром, сердцевиной мировоззренческого сознания художника выступает эстетический идеал (Идеал эстетический), выполняющий в творчестве роль регулятивного принципа, критерия оценки и целевой установки. Мировоззренческий потенциал художника обусловлен характером культурно-исторического бытия, социальной жизнью образа, уровнем его эстетического развития. В формировании М. х. участвуют все сущностные силы, духовные способности творческой личности (сознание, чувства, воля): в этом процессе органично взаимодействуют опыт, знания и убеждения.

Идейная направленность проявляется в отстаивании интересов класса, социальных групп общностей, в реализации принципа партийности в худож. творчестве. По своему содержа-

---

³ <https://aesthetics.academic.ru>

нию и общественной значимости (в зависимости от характера отношения к миру, к социальному и духовному прогрессу, к проблемам человека и гуманизма) может быть передовым, прогрессивным или отсталым, реакционным; незрелое мировоззрение отличается внутренней противоречивостью, антиномичностью. В мировоззренческом плане применительно к искусству важно не только то, что именно и как отражает художник в своем творчестве, но и для чего, во имя каких целей он творит, какие идеи утверждает. Принципиальное значение приобретает поэтому социальная зоркость художника, его способность распознавать исторические перспективы развития общества, расширять горизонты худож. мировидения, выражать духовные устроения и идеалы эпохи, проникать средствами искусства в сокровенные глубины мироощущения людей, их желания, мечты, надежды. Искусство обладает уникальным опытом в раскрытии всей полноты конкретно-исторического мироотношения. В разностороннем мировоззренческом потенциале художника нередко выделяют различные формы и уровни его проявления: мирозерцание, мироощущение, мировосприятие и миропонимание. В общей системе мировоззренческой ориентации художника мироощущение, включающее эмоционально-эстетическое отношение к бытию, органично связано с миропониманием, с художественно-эстетическими принципами творчества. Взаимодействие политических, философских, нравственных, религиозных, эстетических взглядов проявляется в творческой деятельности художника неоднозначно, опосредствованно, и в силу этого возможны внутренние противоречия в духовном смысле- и образотворчестве (таковы противоречия в творческой деятельности Достоевского, Толстого, Л.Н. Андреева). Художественно-эстетические взгляды и представления творцов искусства специфически проявляются в основополагающих установках художника, в творческой деятельности. Посредством проникновения в историческую реальность художники способны в определенной мере преодолеть косность своих

классовых воззрений и интуитивно предугадать грядущие преобразования. Известно, как высоко оценил Энгельс реалистическую принципиальность О. Балзак, сумевшего вопреки своим классовым симпатиям и политическим предрассудкам распознать «настоящих людей будущего». Зрелость мировоззренческих представлений —

залог масштабности горизонтов социального видения. Опора на научное мировоззрение, основанное на принципах марксизма, помогает творцам социалистического иск-

взглянуть социальную направленность нового, перспективные проблемы будущего. Мировоззренческая

культура художника открывает возможность наиболее адекватного постижения действительности в худож. творчестве, диалектического снятия противоречий между должным и сущим, целью и средством.

2.2 Анализ процесса создания композиции “Магия творчества”

*“Живопись — это поэзия, которую видят,
а поэзия — это живопись, которую слышат”*

Леонардо да Винчи

Структура художественного творчества представляет собой единство трех компонентов: субъект творчества, т. е. художник со своим талантом и мастерством; объект творчества, который включает в себя всю существующую действительность, и предмет творчества — то, что увидел художник в этой действительности, как он это увидел, в каком материале и какими средствами воссоздал увиденное. Таким образом, мы не можем рассматривать процесс художественного творчества в отрыве от личности художника и отнюдь не потому, что нас интересуют какие то парадоксальные или сомнительные страницы его биографии, а потому, что процесс творчества составляет единое целое с жизненным процессом художника. Когда текст музыкального или литературного произведения создан, он приобретает объективное бытие. Но мы должны знать, как совмещались у

данного автора его призвание и способности, чем объяснить неожиданные изменения стиля, большие перерывы в творчестве, преобладание какого-либо об разного строя, следовательно, нам необходимо проследить жизненный и творческий путь художника. Концентрация внимания лишь на произведении искусства без обращения к фактам биографии художника существенно обедняет понимание искусства. Другая крайность – доскональный разбор жизне- описания художника при оставлении в сторо не его творчества, что еще дальше отодвигает нас от адекватного постижения искусства. Процесс становления художника в любом типе общества всегда сопряжен с освобождением от стереотипов, интенсивным ростом его самосознания, утверждения в способности самому определять свой творческий путь. Истинный художник обладает уникальными индивидуальными качествами. Особенностью художественного субъекта является то, что в нем огромную роль играют эмоциональные реакции на действительность, эмоциональная отзывчивость. Эмоциональность художника есть необходимое условие эстетического освоения действительности, создания художественного образа, специфика которого состоит в том, что он представляет собой целостное отображение главного предмета искусства – человека – в единстве его природной, социальной и духовной жизни. Но целостное познание и ото- бражение действительности невозможно только на уровне эмоциональных реакций, оно требует глубокого понятийного освоения мира. Эмоциональность художника, который в своем творчестве опирается на фантазию, интуицию, пронизана интеллектуальным началом и несет в себе рациональные ступени отражения мира (идею, смысл, знание). Художественному мышлению свойственна избирательность восприятия, построение целостного, чувственно яркого образа, индивидуально неповторимого, но не всегда достаточно объективного, т. к. художник воспринимает и отражает объективные факты и события избирательно, через их значение для себя. В структуре художественного субъекта мы можем

выделить 3 элемента: художественный талант, художественное мастерство и личностное отношение к миру.

I. Художественный талант. Если в науке субъект творчества проявляется в результате научного исследования не очень отчетливо (научные открытия порой совершаются одновременно разными учеными и даже в разных странах), то в художественном образе воплощается как действительность, так и неповторимая личность художника. Для художника огромное значение имеют врожденные генетические качества, такие как музыкальный слух, чувство ритма для музыканта; чувство цвета, формы, объема для художника и скульптора; особая пластичность тела для балерины и т. д. Талант (греч. *talanton* – высокая степень одаренности в какой-либо области) является сложной системой организации личности художника. Кроме физических способностей, определяющих направление и возможности творчества, избираемый художником вид искусства (или несколько видов искусства), таланту обязательно свойственны интеллектуально-психологические аспекты: интуиция, сила художественного мышления, активность воображения, наблюдательность, память, эмоции. Загадка творческой личности и личности художника, в частности, волновала человечество на протяжении веков. Начало изучению проблемы таланта было положено в XVIII в. Современный подход к таланту и способностям – междисциплинарный (привлекаются данные эстетики, психологии, социологии, теории культуры). Социологи обращают внимание на то, что талант появляется там и тогда, где и когда в нем есть общественная потребность. Талантливость обуславливается результатами творчества, которые берутся в сравнении со всей совокупностью произведений этого вида и жанра искусства в определенную эпоху. Психологи определяют психологическую структуру таланта как совместную работу мышления, памяти, воображения, воли, чувств при главенствующей роли воображения и интуиции. Генетики решают вечный вопрос о том, запрограммирован ли талант генетически или он является продуктом общественного воспитания. Большинство

генетиков называют следующую соотношение природно-наследственных и общественно-приобретенных качеств таланта: 70 и 30 %. Для талантливой личности характерно умение мыслить непредвзято, умение видеть необычное в обычном и обычное в необычном. В отличие от ученого художник не идет методом проб и ошибок, чаще всего это – эвристический путь. Индивидуальность – одна из сторон таланта.

II. Художественное мастерство. В любом искусстве для создания произведения художник использует необработанный материал и с помощью своего труда превращает его из бесформенной массы в прекрасное творение. Это невозможно без знания особенностей этого материала, способов его обработки, владения художником этими способами, умения с их помощью воплотить свой замысел, иными словами, искусство не мыслимо без мастерства. Термин «мастерство» употребляется в смысле «художественное мастерство» и мастерство как высокий уровень владения техникой выполнения какой-либо работы. И слесарь может быть мастером своего дела. Однако, говоря «мастерство» в применении к художественному творчеству, мы обязательно подразумеваем совершенное владение не только техникой исполнения, но и всем арсеналом изобразительно-выразительных средств данного вида искусства. Если талант, т. е. художественную одаренность индивида, врожденную способность к художественному творчеству, нельзя приобрести, то мастерство не есть природный дар. Овладение им – длительный и трудоемкий процесс, требующий как специального теоретического образования, так и практического обучения владению техническими навыками в данном виде искусства. Без таланта и вдохновения работа художника превращается в ремесленничество, но без искусного владения художественным ремеслом автор становится беспомощным в претворении своего, пусть и прекрасного, художественного замысла. В обиходном употреблении термин «ремесленник» носит порой негативный оттенок, имеет значение, противоположное «художнику»,

характерными особенностями его считают наличие в работе штампа, стандарта, однотипных или даже одних и тех же приемов для выражения различного содержания. Это не совсем так. Например, художественное ремесло на Руси в своем развитии достигло весьма высокого уровня, ремесленники порой доходили до виртуозности, граничащей с мастерством настоящего художника, да и как уловить ту зыбкую границу между ремеслом и творчеством в декоративно-прикладном искусстве? Разумеется, мастерство художника включает индивидуальность его таланта, постоянные поиски новых средств, нового содержания, новой формы, но оно также включает и высокий уровень мастерства как делания, т. е. владения своим ремеслом. Талант и мастерство – два условия для создания высокохудожественных произведений, но талант, как уже отмечалось, дан человеку даром, без каких-либо усилий умственных и физических, на овладение мастерством уходят долгие годы, часто этот процесс начинается с раннего детства и продолжается всю жизнь художника. «Мастерство выступает необходимым условием художественного творчества и в различных аспектах выявляет свои функции и характеристики, обеспечивающие не только творческий процесс, но и художественное познание, и акты коммуникации в результате потребления искусства. Это заставляет считать мастерство всеобщим основанием искусства». При достижении своей наивысшей степени мастерство не отвлекает перцепиента от восприятия содержания произведения искусства, совершенное владение мастерством не отвлекает и художника от воплощения самой сути художественной идеи, а напротив, помогает ее полноценному выражению. Это справедливо для любых видов искусства, а особенно – для исполнительских, где произведение, созданное однажды, не существует для перцепиента без его постоянного воссоздания интерпретатором. Не вызывает сомнения тот факт, что подготовка, например, музыканта исполнителя основана на обучении его технике игры на инструменте, включающей в себя выработку беглости пальцев, достижение свободы игрового аппарата от плеча до кончиков пальцев, освоение

множества разнообразных приемов звукоизвлечения и т. д. (или освоение технических средств голоса и правильного дыхания, если речь идет о вокалисте), а уже достижение определенной свободы владения техникой исполнения позволяет музыканту раскрыть содержание исполняемого произведения, выразить и свое творческое отношение к нему. Отсутствие технической свободы мешает и появлению вдохновения (исполнитель занят мыслями о том, как справиться с трудным пассажем, или огорчен тем, что инструмент не звучит как надо), наличие же ее помогает исполнителю вызвать в себе нужное переживание в момент исполнения, если таковое отсутствует. Древнейшей темой, обсуждавшейся философами и теоретиками искусства на протяжении веков, была тема соотношения таланта и мастерства. Решения предлагались не только разные, но и противоположные: от признания первенствующей роли мастерства по отношению к таланту (И. Кант) до отрицания необходимости мастерства вообще (романтики). Современные исследователи видят в таланте и мастерстве взаимодополняющие слагаемые творческой личности художника.

III. Личностное отношение к миру. Оно обусловлено не только тем, что художник занимает определенное место в социальной структуре общества, но и психофизиологическими особенностями его сознания. Особое значение в личностном отношении к миру имеет мировоззрение художника – взгляд на мир, система философских, моральных, религиозных, эстетических идей, упорядоченных в единое целое. Мировоззрением художника мы называем органическое проявление личности в его мироощущении, в котором фиксируется переживание художником глобальных проблем бытия, в его мирозерцании, т. е. совокупности теоретически еще не обоснованных взглядов на мир, и в миропонимании, т. е. совокупности взглядов, уже обоснованных теоретически. Большое значение для формирования мировоззрения художника имеет развитость его эстетической культуры. Стремление к совершенствованию окружающего мира, к самосовершенствованию и познанию, как полагает Н.И. Киященко, при-

суши всем людям без исключения. Примером тому могут служить многочисленные случаи рождения эстетически одаренных людей в самых неблагоприятных материальных, нравственных и духовных условиях. Другое дело, что без должного развития эстетические эмоции и рациональные способности не вырастут до эстетических чувств и эстетического вкуса. Если культура человека способствует организации и реализации от ношений его с окружающей действительностью, включающей природу, других людей, самого себя, то эстетическая культура рождает умение прочувствовать свою связан- ность с миром, содержательно пережить эти отношения, характерной особенностью которых является их целостный характер, единство рационального и чувственного начал в них. Только эстетическое сознание обеспечивает целостное впечатление об объекте в форме мысленной картинкиобраза, дает основания для оценки не только предмета, но и ситуации (благоприятной, нейтральной, угрожающей). Способность к целостным эстетическим восприятиям, как утверждает В.И. Самохвалова, заложена в особенностях строения и функционирования мозга человека . В процессе его эволюции мозгу постепенно становились необходимыми эстетические впечатления, вызывающие к действию эмоции и способствующие формированию и развитию эмоциональных центров, выступающих, в свою очередь, стимуляторами интеллектуальной деятельности. Дальнейшая эволюция привела к созданию функциональной асимметрии полушарий, каждое из которых имеет свои специфические особенности отражения мира. Только согласованный ритм работы двух полушарий создает условия для адекватной эстетической реакции и оценки. Большое значение для формирования личностного отношения к миру имеет наличие жизненного и социального опыта. Мировоззрение и опыт художника определяют его творческий метод. Огромное значение имеет и эстетическая образованность художника, непосредственно влияющая на развитость его эстетического вкуса. Уровень эстетического развития личности является показателем как развития художественной культуры общества, степени ее

воздействия на индивида, так и степени усвоения этим индивидом всего богатства художественной культуры. Художественная культура личности развивается, прежде всего, под воздействием искусства. В практическом обучении искусству у человека возникает не только общий интерес к нему, но и появляются потенциальные возможности приобщения к его различным направлениям и формам. Необходимой стороной процесса формирования эстетической культуры личности и социальных групп является совершенствование ценностных ориентаций и представлений, т. к. оценочные представления индивидов не всегда соответствуют объективной ценности тех или иных явлений, художественных произведений. Внутренняя эстетическая культура воспитывает эмоции, регулирует и перераспределяет нервную энергию, структурирует внутренний ритм, который, в свою очередь, становится стержнем, удерживающим элементы эстетической культуры, соединяя их в единое целое. Именно искусство имеет общекультурное значение и сочетает в себе стремление к достижению наивысших результатов как в личностном, так и в общегосударственном и даже мировом масштабе при ни с какой другой деятельностью не сравнимым значении индивидуальных особенностей художника.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

*«Искусство заключается в том,
чтобы найти необыкновенное
в обыкновенном и обыкновенное
в необыкновенном»
Дидро Дени*

Все это непосредственно влияет на нашу жизнь, ведь как говорил наш первый Президент И.А.Каримов - " Без прошлого не может быть и будущего". Исходя из этого мы смело можем сказать что за все в нашей современной жизни, мы должны благодарить нашу историческую память. Недаром говорится что, если уничтожить историю, культуру, верование, идеологию, то, уничтожить этот народ будет просто. Именно поэтому, смотря на все изменения в лучшую сторону в годы независимости, мы должны не только помнить о наших обычаях и культуре но и внедрить их в жизнь.

Современное сграффито с успехом продолжают традиции известных мастеров, привнося новые разработки в существующие технологии. Взаимная интеграция процессов, контролируемых компьютером, и ручного труда – символ эпохи нашего времени. Это позволяет обеспечивать высокое качество исполнения каждого этапа и сохранять безграничность творческой мысли.

ГЛОССАРИЙ

Живопись — вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов посредством нанесения красок на жёсткую или гибкую поверхность.

Видовая специфика живописи

Специфика живописи заключается в представлении при помощи красок, нанесенных на поверхность изображение реального мира, преобразованных творческим воображением художника.

Существует пять видов живописи:

1. станковая,
2. монументальная,
3. декоративная,
4. театрально-декоративная,
5. миниатюрная.

К станковой живописи относят произведения, существующие независимо от места создания. В основном это картины, созданные на мольберте (то есть на станке) художника. В станковой живописи преобладают работы, выполненные масляными красками, но могут использоваться и другие красители (темпера, акриловые краски и т. д.). Картины пишутся в основном на холсте, натянутом на раму или наклеенном на картон. В прошлом широко применялись деревянные доски, могут использоваться любые плоские материалы.

Монументальная живопись выполняется непосредственно на стенах и потолках зданий и других сооружений. В прошлом преобладала живопись водными красками по сырой штукатурке (фреска). В Италии до начала XVI века по высохшей «чистой фреске» практиковалась прописка деталей темперой. Техника «чистой фрески» требует особого мастерства от художника, поэтому применялись и другие технологии, например, не такая

устойчивая живопись по сухой штукатурке — секко, позднее росписи выполнялись мало подходящими для монументальной живописи масляными красками.

Цветные изображения на бумаге (акварель, гуашь, пастель и др.) формально (например, по месту в коллекции) относят к графике, но эти произведения часто рассматриваются и как живописные. Все другие способы цветного изображения относятся к графике, в том числе и изображения, созданные с помощью компьютерных технологий.

Наиболее распространены произведения живописи, выполненные на плоских или почти плоских поверхностях, таких как натянутый на подрамник холст, дерево, полотно, обработанные поверхности стен и т. д.

Существует также узкая трактовка термина живопись как работ, выполненных масляными красками на холсте, картоне, оргалите и других подобных материалах.

Техники живописи

- живопись маслом
- темпера;
- эмаль;
- гуашь (поскольку в качестве основного материала художник использует бумагу, характерную для графических видов изобразительного искусства — классифицируется и как графика; об этом говорит и применение последней для создания монохромных произведений);
- пастель (к этой технике справедливо замечание аналогичное тому, что высказано относительно предшествующей);
- тушь (и в данном случае, как и в двух предыдущих — нельзя однозначно отнести к графике; на Востоке, например, каллиграфия, по большей части использующая этот материал, традиционно считается живописью, как, впрочем, и академическая китайская живописьиспользовала по преимуществу именно тушь — ахроматическая гамма);
- живопись по штукатурке: фреска и а секко;

- граттаж;
- гризайль;
- карнация;
- лессировка;
- пуантилизм;
- сграффито;
- сфумато;
- клеевая живопись;
- восковая живопись: энкаустика, восковая темпера и холодный способ (восковые краски на скипидаре);
- живопись керамическими красками;
- живопись силикатными красками;
- акварельная живопись (техника акварели различна, некоторые приёмы ближе к живописи, некоторые — к графике; поэтому неслучайно в тезаурусе присутствует такой оборот: «рисовать акварелью»);
- сухая кисть;
- акрил;
- смешанная техника.

Техники живописи практически неисчерпаемы. Всё, что оставляет какой-либо след на чём-то, строго говоря, является живописью: живопись создаётся природой, временем и человеком. Это уже отметил Леонардо да Винчи.

Традиционные техники живописи: энкаустика, темперная (с яйцом), настенная (известковая), клеевая и других типов. С XV века становится популярной живопись масляными красками; в XX веке появляются синтетические краски со связующим веществом из полимеров (акрилик, винилик и др.). Краски могут готовиться из натуральных и искусственных пигментов.

Гуашь, акварель, китайскую тушь и полурисовальную технику — пастель — также относят к живописи.

Живопись может быть исполнена на любой основе: на камне, штукатурке, на холсте, шёлке, на бумаге, на коже (в том числе на теле животного или человека — татуировки), на металле, на асфальте, бетоне, стекле, керамике и т. д., и т. п.

- **АЛЛА ПРИМА**— способ выполнения живописного произведения сразу, за один прием или сеанс. В одних случаях определяется спецификой художественного материала, а в других является показателем мастерства.

АКВАРЕЛЬ— краски на растительном клее, которые разводятся водой, а также работы, сделанные такими красками.

Акварельные краски обычно накладывают на бумагу прозрачным слоем, используя белый цвет листа бумаги, и эта прозрачность составляет главную прелесть акварели. Она требует быстрой точной работы, почти не терпит исправлений, ее привлекательность заключается в яркости цвета, светоносности, прозрачности, свежести впечатления. Акварелью можно писать быстро, чтобы передать кратковременные явления природы — утренний туман, краски заката, легкость облаков, сверкание капель дождя. В технике акварельной живописи также можно создать пейзажи, натюрморты, портреты и сложные композиции, требующие длительной работы методом лессировок. Но при этом важно сохранить свежесть акварели, как бы не «засушить» ее, избежать черноты. Достоинством акварели является также то, что она прочно держится на бумаге и не требует фиксирования. Акварельная живопись в современном понимании зародилась позднее, чем техника пастели. Однако техника акварели была известна еще в Древнем Египте и Китае, ее применяли средневековые миниатюристы. Акварель в то время не имела самостоятельного значения, а служила для раскрашивания рисунка. Расцвет акварели наступил со второй половины XVIII в. Акварельными красками работали А. Иванов, К. Брюллов, М. Врубель, В. Серов и многие другие художники. Акварель занимает промежуточное положение между *графикой* и *живописью*.

ГУАШЬ— непрозрачная (корпусная, кроющая) краска, которая разводится водой. Произведение искусства, выполненное такими красками, тоже носит название гуашь. Гуашевые краски изготавливаются из пигментов (красителей) и клея с добавлением белил.

В отличие от акварели слой краски, нанесенный на бумагу, не прозрачный, а матовый, плотный, с бархатистой поверхностью.

Примесь белил придает гуаши матовую бархатистость, но при высыхании цвета несколько выбеливаются. Гуашевые краски яркие и допускают исправления во время работы, стоит лишь положить поверх неудачного места другую краску. Гуашевыми красками можно перекрывать темные тона светлыми. Чтобы добиться более светлого тона, в гуашь добавляют белила.

Гуашью выполнялись книжные *миниатюры* уже в средние века. В эпоху Возрождения художники применяли технику гуаши для эскизов, картонов и других подготовительных работ, а также для портретных миниатюр. В России художники объединения «Мир искусства» писали гуашью большие станковые произведения, эскизы театральных декораций, костюмов, плакатов, мастерски используя ее декоративные качества.

ЖИВОПИСЬ— вид изобразительного искусства, заключающийся в создании картин, живописных полотен, наиболее полно и жизнеподобно отражающих действительность.

Произведение искусства, выполненное красками (масляными, темперными, акварельными, гуашевыми и др.), нанесенными на какую-либо твердую поверхность, называется живописью. Главное выразительное средство живописи — цвет, его способность вызывать различные чувства, ассоциации, усиливает эмоциональность изображения. Необходимый для живописи цвет художник обычно составляет *на палитре*, а затем превращает краску в цвет на плоскости картины, создавая цветовой порядок — *колорит*. По характеру цветовых сочетаний он может быть теплым и холодным, веселым и грустным, спокойным и напряженным, светлым и темным.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ — один из основных компонентов техники и технологии работы художника, с помощью которого непосредственно воплощается при использовании изобразительных средств и приемов его творческий замысел.

Выбор художником материала (бумаги, картона, холста, красок, пастели, угля, туши, фломастера, дерева, глины, ниток и др.) зависит от художественной идеи, метода и вида искусства.

КОЛОРИТ — общая эстетическая оценка цветовых качеств произведения искусства (сравн. *палитра*), характер взаимосвязи всех цветовых элементов произведения, его цветовой строй. Главное достоинство колорита — богатство и согласованность цветов. Колорит — важнейший компонент художественного образа. Он — одно из средств художественной выразительности в живописи, цветной графике, во многих произведениях декоративного искусства. Он помогает художнику передать настроение грустное, тревожное, спокойное и др. Колорит бывает теплым и холодным, светлым и темным. Чувство колорита — очень ценный дар. Выдающимися русскими художниками-колористами были И. Репин, В. Суриков, К. Коровин, М. Врубель, Ф. Малявин, В. Борисов-Мусатов и др.

КОМПОЗИЦИЯ — составление, соединение, сочетание различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо идеей. В изобразительном искусстве композиция — это построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением, необходимостью передать основной замысел, идею произведения наиболее ясно и убедительно. Главное в композиции — создание художественного образа. *Картины*, написанные в разные эпохи, в совершенно различных стилях, поражают наше воображение и надолго запоминаются во многом благодаря четкому композиционному построению. Восприятие произведения также зависит от его композиции. В художественной деятельности процесс создания произведения можно назвать сочинением композиции.

КИСТЬ — инструмент художника, главным образом живописца, представляющий собой ручку с ворсом на конце. Кисти для живописи обыкновенно употребляют из волоса: *щетинные* (из белой свиной щетины), *колонковые* (из волоса красной куницы — колонка), *беличьи*, *хорьковые* и др. Для акварельной живописи, для работы над мелкими деталями подойдут кисти из тонкого и мягкого волоса, например беличьи. Для живописи гуашью, темперой, масляными красками выбирают жесткие щетинные кисти.

В старину художники пользовались барсуковой кистью, называемой *флейцем*, которым они сглаживали поверхность краски, уничтожая царапины, оставляемые на краске щетинной кистью. Кисти бывают круглые и плоские, с коротким и длинным ворсом, жесткие и мягкие. На кисти стоят цифры (1, 2, 3 и т. д.). Чем больше цифра, тем больше кисть по размеру. Концы волос в кисти должны быть обязательно заостренными, а не обрезанными. Волосы должны быть подобраны так, чтобы они лежали параллельно, а не топорщились в стороны. Хорошая кисть сохраняет свою форму и после мытья водой, а плохая топорщится, даже если ее обмакнуть в краску. Такая кисть не годится для живописи вообще.

В последнее время художники предпочитают кисти плоские, дающие более определенную форму мазка. В настоящее время широкая и плоская кисть называется флейцем. Она применяется для окраски больших плоскостей и грунтовки холстов.

Кисти употребляют также в графике и каллиграфии.

МОЛЬБЕРТ — деревянный или металлический станок для живописи, на котором укрепляются подрамник с холстом, картон, доска или другие основы для живописи и рисунка. Устройство мольберта позволяет регулировать высоту и наклон установленной на нем картины. Основные виды мольберта — складной треножник и стационарный деревянный мольберт на горизонтальной подставке. Легкие алюминиевые раздвижные мольберты-треножники предназначены для пейзажных этюдов.

НАТЮРМОРТ— жанр изобразительного искусства или произведение этого жанра. Сама постановка, которая является объектом изображения, тоже называется натюрмортом. Он может состоять не только из неодушевленных предметов, но и включать природные формы. Поэтому более точно название, принятое в англоязычных странах, или немецкое— тихая жизнь.

Искусство натюрморта как жанр появилось в Голландии в начале XVII в. Художники изображали самые обычные вещи, но показывали их красоту и поэтичность. Одни любили натюрморты скромные, с небольшим количеством предметов, а другие писали на огромных холстах много дичи, рыбы, цветов (в Голландии П. Клас, В. Хеда, во Фландрии Ф. Снейдерс и др.). Дополняя основной мотив, в натюрморт может входить изображение людей, животных, птиц, насекомых. Строгостью и-свободой композиции, тонкостью колористических решений, удивительной человечностью выделяются произведения одного из самых замечательных мастеров натюрморта — французского художника Ж. Шардена.

ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИЯ— система *материалов*, инструментов и приемов работы художника — все, что связано непосредственно с материальным воплощением его творческого замысла. Индивидуальные особенности техники художника называются манерой. Когда техника сложна и требует специального оборудования и производства, говорят о технологии обработки материала, например технологии художественной *керамики*, *вышивки*, обработки *дерева*, художественной обработки *стекла*, *чеканки* и т. д.

Произведение искусства, как правило, отражает технические достижения породившей его культуры.

ФАКТУРА— характер поверхности художественного произведения, ее обработки. Фактура ощущается зрительно и осязательно, например, кожа чело- века передается в скульптуре более гладкой, чем волосы. Восприятие фактуры зависит от особенностей натуры, от освещения и во многом индивидуально отличается *от текстуры* той же поверхности.

В изобразительном искусстве фактура характеризует качество *материалов* и приемов. В переносном смысле фактура — индивидуальный почерк, особенность руки художника. Фактурный мазок — рельефный, пастозный, объемный. Искусство передачи фактуры в живописи связано с передачей материала, из которого сделан предмет. Благодаря гармонии цветов и тому, что каждый из них верно соотносится с общим тоном, получается правильное изображение материала.

Художники XX в. проводят много экспериментов для достижения более сложной фактуры произведения. Они сочетают разнородные материалы в скульптуре и живописи, используют коллаж, оттиски тканей, листьев деревьев, трав и др.

Организация – организовать взаимодействие педагогов и школьников, это значит упорядочить, определенным образом связать все его составляющие, привести их в единство, обеспечивающее достижение целей.

ПАСТОЗНАЯ ТЕХНИКА — в живописи техника работы плотными, непросвечивающими (кроющими) слоями, мазками краски, иногда создающими рельефность; то же, что *корпусная техника*; по значению противоположна *лессировке*.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. <https://works.doklad.ru/view/B06zk2CYrsI.html>
2. <https://ru.wikipedia.org/wiki>
3. Борев Ю.Б. Эстетика. - М.: Политиздат, 1988. - 495 с.
4. Брожек В. Эстетика на каждый день / Пер. со словац. С.Д.Баранниковой. М.: Знание, 1991. - 208 с.
5. Гулыга А.В. Принципы эстетики. - М.: Политиздат, 1987. -286 с.
6. Инюшкин Н.М., Садчиков В.П. Эстетика в вопросах и ответах. М.: Мысль, 1986. - 205 с.
8. Эстетика. Словарь / Под. ред. А.А.Беляева и др. - М.: Политиздат, 1989.-490 с.
9. Искусство и действительность: Методологические проблемы эстетического анализа: сборник статей. М., 1978.
10. Эстетическая культура: сборник трудов ИФ РАН / отв. ред. И.А. Конилов М., 1996.

ПРИЛОЖЕНИЯ

