

ВИДЫ ИСКУССТВА (С УКАЗАНИЕМ КОНКРЕТНОГО ИСКУССТВА) / TYPES OF ART (INDICATING SPECIFIC ART)

DOI: <https://doi.org/10.60797/IRJ.2025.152.28>

СОЗДАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА ЖИВОПИСНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Научная статья

Ульянова Н.Б.^{1,*}

¹ORCID : 0000-0001-8461-6408;

¹Московский государственный строительный университет, Москва, Российская Федерация

* Корреспондирующий автор (ulyanova_nataliya[at]list.ru)

Аннотация

Целью работы является анализ художественных особенностей в технологиях создания произведений живописи и их влияния на культуру современности, что необходимо для современной системы высшего образования в области изобразительного искусства. В статье исследуются планирование и организация технологического процесса создания художественного произведения на примере станковой живописи России, конца XVIII и периода XIX века. Путем исследования организации творческого процесса русской усадьбы указанного периода. Предлагается модель функционального развития творческих объединений, а с ним и основных видов искусства. В статье был рассмотрен исторический архитектурный ансамбль России «Абрамцево», на примере которого и проводилось исследование различных типов творческого развития старинной русской усадьбы, на территориях которых создавались творческие объединения и союзы. Для выполнения поставленной цели в работе были исследованы современные мнения и оценки планирования творческого процесса, как исторических территорий, так и современной художественной жизни, путем различных методов исследования. Полученные результаты позволяют разработать модель социально устойчивого творческого процесса, что необходимо, для образовательной системы, включающей в себя различные современные технологии, применяемые в художественном образовании и в дальнейшем в профессиональной деятельности.

Ключевые слова: творчество, музейные ансамбли, живопись, культурное наследие, разумное наследование.

CREATION OF AN ARTISTIC IMAGE OF A PAINTING WORK IN THE CONTEXT OF FINE ART TRADITIONS

Research article

Ulyanova N.B.^{1,*}

¹ORCID : 0000-0001-8461-6408;

¹Moscow State University of Civil Engineering, Moscow, Russian Federation

* Corresponding author (ulyanova_nataliya[at]list.ru)

Abstract

The aim of the work is to analyse the artistic features in the technologies of creating works of painting and their influence on the culture of modernity, which is necessary for the modern system of higher education in the field of fine arts. The article studies the planning and organization of the technological process of creating an artwork on the example of easel painting in Russia, the end of the XVIII and the period of the XIX century. By researching the organization of the creative process of the Russian estate of the mentioned period. The model of functional development of creative associations and with it the main types of art is suggested. In the paper, the historical architectural ensemble of Russia 'Abramtsevo' was examined, on the example of which the research of different types of creative development of the old Russian estate, on the territories of which creative associations and unions were created, was carried out. In order to fulfil the set goal, the work explored contemporary opinions and assessments of the planning of the creative process of both historical territories and contemporary artistic life by means of various research methods. The obtained results allow to develop a model of socially sustainable creative process, which is necessary for an educational system that includes various modern technologies used in art education and later in professional activity.

Keywords: creativity, museum ensembles, painting, cultural heritage, mindful inheritance.

Введение

Наиболее привлекательной областью искусства является станковая живопись. Она воплощена в художественных произведениях, располагающих множеством жанров: бытовой картины, натюрморта, пейзажа, портрета или соединением жанровых сцен в единую историю полотна. Академическое искусство станковой картины остается и поныне традиционным видом изобразительного искусства. Уникальность станковой живописи заключается в исключительности технологий, создающих визуальный ряд полотен. Воплощенный в пространстве нашей жизни зачастую профессиональной, мир живописи обретает новые формы, сохраняя на протяжении веков старинные технологии письма. Так, в интерьерах музеев и выставочных пространств царит неповторимая реальность бытия и возможность восприятия другой жизненной истории. В процессе длительного периода профессиональной, творческой жизни возникает необходимость анализа и изучения технологического процесса и его роли, что и стало **задачей данного исследования.**

Выдвигая **гипотезу первичного значения**, в творческой работе технологий живописи, в особенности совмещения материалов и их конечное живописное воплощение на поверхности полотна, необходимо изучить роль технологического процесса в создании эстетики произведения.

Картина – это художественный объект, дающий возможность украшать пространство, менять его и дарить счастье владельцу. Академические нормы и правила в живописных произведениях часто сочетаются с различными стилистическими направлениями, которые вносят изменения форм и цветовых сочетаний, сменяя их на декоративность, плоскостность, абстрактное решение полотна произведения. В этом разнообразии и богатстве выбора состоит весь творческий путь художника, конечная цель которого складывается в маленькие и большие живописные или графические рассказы. Создание живописного произведения не может существовать без художественных материалов, а композиция без идеи, основного творческого замысла. Возникающая авторская идея, требует воплощения, которое не состоится без особых технологий. Безусловно, образы, формы и линии, цветовые звучания могут существовать лишь при правильном построении рабочего процесса при создании произведения. Материал – это основной инструмент для художника в помощи достижения творческой цели.

Основой данного исследования является определение устойчивой системы работы с художественными материалами, планирование технологических приемов в живописи, дающее максимальное сохранение исторического и традиционного живописного письма. Разберем основные аспекты, лежащие в плоскости исследования. Предмет исследования русская академическая живопись конца XVIII и XIX веков. Именно в этот период происходило зарождение, становление станковой живописи в России [1].

По мнению автора, сегодня нет четкой модели организации технологий создания живописных произведений. Это не удивительно, так как в настоящее время существуют различные пласты культуры, с возможностями изучения отечественной и зарубежной истории искусства в окружении различной стилистической направленности. Существующая модель развивается одновременно с изменениями системы технологического процесса, историческими и культурными традициями.

Данный исследовательский материал поможет в организации художественного образования. Представится возможность, формулировки модели технологического процесса создания живописных произведений. Это будет способствовать переходу на новый уровень современного художественного образования, включающего в свою систему живописные традиционные направления.

Таким образом, **целью данной статьи** было проанализировать художественные особенности в технологиях создания произведений живописи и их влияние на культуру современности [2], [4], [5].

Методы и принципы исследования

Для достижения целей исследования были использованы следующие методы:

- Исторический метод, основанный на исследовании возникновения станковой живописи и особенностях древнего письма. В методологии исследования фундаментальные труды таких авторов, как Гренберг Ю.И., Писарева С.А., Рапопорт В.Л., Семенова И.Г., Тьдман Л.В., Булагина Л., Арзуманова О.И., Кузнецов А.Г., Макаров Т.Н., Невский В.А., Ефимов А.В., Аксенова И.В., Фролова А.В., Леонова В.А.

- Системный метод исследования предоставил возможность анализа практического использования материалов в живописи. В области истории и технологии создания станковой живописи фундаментальные труды авторов: Грицак Е.Н., Иванов Е.Ю., Пастернак О.П., Федотова Н.Ю., Митрофанова Е.Н., Сафронова Е.Н., Фролова А.В. Систематизация и анализ исторических научных работ, связь изучаемой проблемы с современной действительностью позволили сделать выводы данного исследования.

- Эксперимент практического характера определил закономерности и противоречия в результатах исследований. Используемые методы включали в себя: творческий анализ, предметно-аналитический метод, натурное исследование в области живописи, искусствоведения и педагогики, которые нашли подтверждение в научных трудах авторов: Митрофанова Е.Н., Сафронова Е.М., Камерун Джулия, Фролова А.В., Фуражева Н. С., Леонова В.А., Ходж С., Heinrich Christoph., Уварова В.Д.

Были изучены документы исторического фонда библиотеки Московского союза художников, в прошлом, библиотеки Союза художников СССР [8], [10], [15], [16], материалы и музейные экспонаты усадьбы «Абрамцево», включая технологические процессы создания художественных произведений живописи и декоративно-прикладного искусства, которые хранятся в музейных экспозициях и фондах усадьбы [3], [5], [6], [7].

Используя комплекс методов, были сделаны выводы о влиянии исторических памятников русской живописи, искусства академической направленности указанного периода на планирование и развитие современных течений в живописи [11], [12], [13].

Основные результаты

На основании анализа исследований музейных экспонатов и исторической литературы, можно предположить, что тенденции исторического прошлого используются недостаточно. Анализируя исторические материалы библиотечных и музейных архивов, музейных образцов и других источников, можно сделать выводы о художественных и проектных решениях весьма значимых в своем социальном развитии. А также сделать акцент на организации художественной образовательной системы этого периода, как составной части социальной жизни.

По результатам анализа исторических документов и истории возникновения живописи автором выделена концепция, которая явилась основой создания отечественной академической школы. Эта концепция рассматривалась на примере двух направлений в отечественной культуре, развития национальной школы ремесел и академического искусства в классическом проявлении и становлении видов искусства, таких как скульптура, графика, декоративно-прикладное искусство и, конечно, – живопись. Живопись является предметом исследования. В направлении развития

национальной школы ремесел, проводился анализ на примере экспонатов музея-усадьбы «Абрамцево» (рис. 1.), (рис. 2.), и архивных и библиотечных фондов Москвы.

Рисунок 1 - Музей-усадьба «Абрамцево», современное фото
DOI: <https://doi.org/10.60797/IRJ.2025.152.28.1>

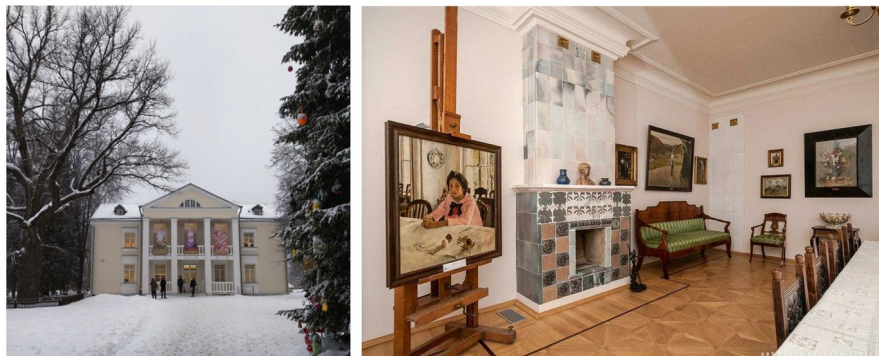

Рисунок 2 - Музей усадьбы «Абрамцево»
DOI: <https://doi.org/10.60797/IRJ.2025.152.28.2>

Основным фундаментом, на котором создавались технологии письма в станковой живописи России, стали мастерские ремесел при русских усадьбах. Маяками мастерских становятся школы изобразительного искусства, при которых развивались и получали профессиональное становление многие художники. Возникновение театра, а с ним и театральной труппы, создание художественных мастерских, включающих учебные заведения. Организация музеев и библиотек представляла зарождение отечественной образовательной системы (рис. 3).

Рисунок 3 - Выставочные залы музея усадьбы «Абрамцево»
DOI: <https://doi.org/10.60797/IRJ.2025.152.28.3>

Явлением XIX века становится русская усадьба, в которой на протяжении всего времени получает развитие школа изобразительного искусства. В этот период утверждается технологический процесс создания художественных произведений всех видов искусства. Особенность исторических школ ремесел и зарождение новых тенденций в искусстве, состояли в сохранении технологий. Определяется общая схема развития технологического процесса с распределением функций, создающих систему взаимодействия всех составляющих творческого процесса. См. (таблица 1).

Таблица 1 - Содержание и распределение функций художественного развития первых творческих союзов при русских усадьбах

DOI: <https://doi.org/10.60797/IRJ.2025.152.28.4>

<p>Творческий союз включал в себя:</p> <p>Содружество творческих деятелей</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Объединение деятелей культуры и искусства. 2. Создание творческих союзов по всем направлениям. 3. Создание жилой среды для проживания и работы. 4. Организация и работа образовательной сферы. 5. Создание образовательной школы и школ воспитания. 6. Благотворительная деятельность. 7. Международная деятельность.
<p>Мастерские ремесел</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Развитие ремёсел. 2. Создание художественного производства на основе старинных технологий 3. Возникновение художественного производства с развитием новых технологий. 4. Развитие живописных и графических мастерских творческой направленности. 5. Реализация продукции.
<p>Выставочные объединения</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Организация художественных выставок. 2. Организация музея и собраний живописи и других видов искусства. 3. Собрание художественных коллекций по всем видам изобразительного искусства. 4. Организация картинной образовательной галереи.
<p>Библиотечные объединения</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Организация библиотечного фонда. 2. Литературные собрания. 3. Организация доступных населению библиотек. 4. Создание литературной гостиной.
<p>Образовательные центры</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Организация театральной школы. 2. Создание театра. 3. Организация художественной школы. 4. Создание музея.

Обсуждение

Данная модель, примером которой является усадьба «Абрамцево», обладает потенциалом для развития и становления технологий в скульптуре, архитектуре, графике и живописи, способствуя гармоничному сочетанию художественных начинаний и развитию технологий.

Деятельность русской усадьбы основывалась на организации художественных проектов, которые предоставили профессиональное становление большому количеству художников, композиторов, литераторов и драматургов. Уникальность такой продолжительной жизни русской усадьбы, сохранившей до наших дней свой функционал и систему развития, состоит в сохранении традиций многонациональных художественных промыслов России. Такое явление характерно для многих исторических центров, встречаются аналоги усадьбы «Абрамцево», следовательно, процесс технологических поисков становится закономерностью. Идея творческого содружества формируется в системе будущих Союзов художников, которые начинали своё существование в дворянской усадьбе (рис. 4) [14], [15].

Рисунок 4 - Музейные комнаты и экспонаты музея усадьбы «Абрамцево»
DOI: <https://doi.org/10.60797/IRJ.2025.152.28.5>

Рисунок 5 - Музейные экспонаты живописи усадьбы «Абрамцево»
DOI: <https://doi.org/10.60797/IRJ.2025.152.28.6>

Примеры творческих союзов, которые были ядром создания художественных произведений, а также мастерских по живописи, обработке материалов и многих других технологических процессов известны во всем мире. В XIX веке таким местом была Франция, сохранившая в современности множество художественных центров, которые стали Домом-музеем, примером является Дом-музей Клода Моне в Живерни [16], [17].

Однако «Абрамцево» сегодня является не только музеем, в нем сохранились художественные мастерские, творческие и производственные симпозиумы, а главное, художественные школы и Абрамцевское художественно-промышленное училище (рис.5).

Следовательно, за развитием всего технологического процесса стоит создание системы социокультурного развития, которое объединяет основные составляющие творческих союзов:

1. Образовательные мастерские с развитием производства.
2. Художественное содружество с сохранением национальной культуры.

3. Выставочные проекты и организация музеев.
4. Международная и общественная деятельность.

Заключение

Творческие союзы и объединения это не только общества единомышленников в развитии и сочетании всех видов изобразительного искусства. Это система обмена опытом, представление новых технологий создания художественных произведений и утверждение классической методики материалов в живописи, графике, пластических искусствах. Визуальная составляющая художественного произведения является главной для зрителя, но основным в процессе работы для художника остаются технологии, с помощью которых складывается художественный образ. Становление этого процесса берет начало в русской усадьбе. С развитием народных промыслов происходит рост предприятий по изготовлению предметов декоративно-прикладного искусства.

По результатам данного исследования можно отметить следующее:

- в целях повышения методик обработки художественных материалов, развития и улучшения технологического процесса нужно сохранять национальные школы;
- при ликвидации не подлежащих реставрации музейных экспонатов проводить анализ технологий, сохраняя методики создания произведений национального искусства;
- при реставрации и реконструкции художественного наследия и памятников архитектуры учитывать возможность сохранения монументальной живописи, которая является единой частью исторической архитектуры;
- сохранять идентичность с интеграцией старинных экспонатов и новой школы технологических процессов;
- находить баланс в художественном оформлении пространства с размещением в нем таких видов искусств как скульптура, керамика и майолика;
- сохранять национальные производства, связанные с декоративно-прикладным искусством (народные промыслы, ткачество, деревянное зодчество, резьба по дереву);
- сохранять и развивать национальные местные художественные школы и объединения;
- организовать участие местных музеев и театров в образовательном и воспитательном процессе;

Исследование можно успешно применять в образовательных программах, дополнительном образовании, в области изобразительного искусства, дизайне, реставрации, архитектуре. Необходимо учитывать в технологиях прошлого экологически чистое производство художественных материалов.

Конфликт интересов

Конфликт интересов отсутствует

Рецензия

Все статьи проходят рецензирование. Но рецензент или автор статьи предпочли не публиковать рецензию к этой статье в открытом доступе. Рецензия может быть предоставлена компетентным органам по запросу.

Conflict of Interest

No conflict of interest

Review

All articles are peer-reviewed. But the reviewer or the author of the article chose not to publish a review of this article in the public domain. The review can be provided to the competent authorities upon request.

Список литературы / References

1. Гренберг Ю.И. Технология станковой живописи. История и исследование. Учебное пособие / Ю.И. Гренберг. — М.: Планета музыки, 2022. — 336 с.
2. Гренберг Ю.И. Масляные краски XX века и экспертиза произведений живописи / Ю.И. Гренберг, С.А. Писарева. — М.: Планета музыки, 2022. — 192 с.
3. Грицак Е.Н. Архангельское / Е.Н. Грицак. — М.: Вече, 2007. — 238 с.
4. Иванов Е.Ю. Техника реставрации станковой масляной живописи / Е.Ю. Иванов, О.П. Постернак. — М.: Индрик, 2017. — 136 с.
5. Рапопорт В.Л. Кусково. Останкино. Архангельское / В.Л. Рапопорт, И.Г. Семенова, Л.В. Тьдман [и др.]. — М.: Искусство, 1981. — 208 с.
6. Арзуманова О.И. Музей-заповедник «Абрамцево» / О.И. Арзуманова, А.Г. Кузнецов, Т.Н. Макарова [и др.]. — М.: Изобраз. искусство, 1984. — 256 с.
7. Федотова Н.Ю. Современные тенденции проектирования музейных комплексов в исторической среде / Н.Ю. Федотова // Научный сборник. Новые идеи нового века. — 2017. — № 2.
8. Кэмерон Д. Золотая жила / Д. Кэмерон. — М.: Livebook, 2022. — 312 с.
9. Уваров В.Д. История оформления музыкальных клубов и таписсерия в дизайне интерьера культурного центра / В.Д. Уваров, А.С. Седова // Вестник славянских культур. — 2020. — № 58. — С. 308–317.
10. Ефимов А.В. Колористика в системе комплексного благоустройства города Тюмени / А.В. Ефимов, А.М. Юстус, О.А. Горькова // Архитектура и современные информационные технологии. — 2019. — № 2 (47). — С. 239–305.
11. Аксенова И.В. Усадебное наследие в Калужской области / И.В. Аксенова, Е.В. Первых // Культура: управление, экономика, право. — 2020. — № 1. — С. 9–16.
12. Фролова А.В. Императорская аллея и Быкова роща в музее-усадьбе «Архангельское»: история создания реставрации и приспособления к современным условиям / А.В. Фролова, В.А. Леонова // МГТУ им. Н.Э. Баумана. Лесной вестник / Forestry Bulletin. — 2021. — Т. 25. — № 1. — С. 64–71.

13. Сафронова Е.М. Архитектурно-художественная керамика П.К. Ваулина и его мастерской в контексте русского искусства рубежа XIX-XX веков: автореф. дис. ... канд. искусствоведения / Сафронова Елена Михайловна. — Санкт-Петербург, 2021. — 16 с.
14. Митрофанова Е.Н. Абрамцевская мамонтовская духовная инициатива как интегральная модель художественного процесса: автореф. дис. ... канд. искусствоведения / Митрофанова Елена Николаевна. — Москва, 2005. — 19 с.
15. Фуражева Н.С. Культура общения в русской дворянской усадьбе в конце XVIII — первой половине XIX века: автореф. дис. ... канд. культурологии / Фуражева Наталья Сергеевна. — Москва, 2009. — 18 с.
16. Хейнрих К. Моне / К. Хейнрих. — М.: Арт-родник, 2011. — 96 с.
17. Ходж.С. Моне. Жизнь и творчество / С. Ходж. — М.: Бомба, 2022. — 256 с.

Список литературы на английском языке / References in English

1. Grenberg Ju.I. Tehnologija stankovoj zhivopisi. Istorija i issledovanie. Uchebnoe posobie [The technology of easel painting. History and research. Textbook] / Ju.I. Grenberg. — М.: Planeta muzyki, 2022. — 336 p. [in Russian]
2. Grenberg Ju.I. Masljanye kraski XX veka i jekspertiza proizvedenij zhivopisi [Oil paints of the XX century and expertise of works of painting] / Ju.I. Grenberg, S.A. Pisareva. — М.: Planeta muzyki, 2022. — 192 p. [in Russian]
3. Gricak E.N. Arhangel'skoe / E.N. Gricak. — М.: Veche, 2007. — 238 p. [in Russian]
4. Ivanov E.Ju. Tehnika restavracii stankovoj masljanoj zhivopisi [Restoration techniques for easel oil paintings] / E.Ju. Ivanov, O.P. Posternak. — М.: Indrik, 2017. — 136 p. [in Russian]
5. Rapoport V.L. Kuskovo. Ostankino. Arhangel'skoe / V.L. Rapoport, I.G. Semenova, L.V. Tydman [et al.]. — М.: Iskusstvo, 1981. — 208 p. [in Russian]
6. Arzumanova O.I. Muzej-zapovednik «Abramcevo» [Abramtsevo Museum-Reserve] / O.I. Arzumanova, A.G. Kuznecov, T.N. Makarova [et al.]. — М.: Izobraz. iskusstvo, 1984. — 256 p. [in Russian]
7. Fedotova N.Ju. Sovremennye tendencii proektirovanija muzejnyh kompleksov v istoricheskoj srede [Modern tendencies of designing museum complexes in the historical environment] / N.Ju. Fedotova // Nauchnyj sbornik. Novye idei novogo veka [Scientific Collection. New Ideas of the New Century]. — 2017. — № 2. [in Russian]
8. Cameron D. Zolotaja zhila [Gold mine] / D. Cameron. — М.: Livebook, 2022. — 312 p. [in Russian]
9. Uvarov V.D. Istorija oformlenija muzykal'nyh klubov i tapisserija v dizajne inter'era kul'turnogo centra [History of design of music clubs and tapisserie in the interior design of the cultural centre] / V.D. Uvarov, A.S. Sedova // Vestnik slavjanskij kul'tur [Bulletin of Slavic Cultures]. — 2020. — № 58. — P. 308–317. [in Russian]
10. Efimov A.V. Koloristika v sisteme kompleksnogo blagoustrojstva goroda Tjumeni [Colouristics in the system of complex improvement of Tyumen] / A.V. Efimov, A.M. Justus, O.A. Gor'kova // Arhitektura i sovremennye informacionnye tehnologii [Architecture and Modern Information Technologies]. — 2019. — № 2 (47). — P. 239–305. [in Russian]
11. Aksenova I.V. Usadebnoe nasledie v Kaluzhskoj oblasti [Estate heritage in Kaluga Oblast] / I.V. Aksenova, E.V. Pervyh // Kul'tura: upravlenie, jekonomika, pravo [Culture: Management, Economics, Law]. — 2020. — № 1. — P. 9–16. [in Russian]
12. Frolova A.V. Imperatorskaja alleja i Bykova roshha v muzee — usad'be «Arhangel'skoe»: istorija sozdanija restavracii i prisposobljenija k sovremennym uslovijam» [Imperial Alley and Bykova Grove in the 'Arkhangelskoe' Estate Museum: History of Restoration and Adaptation to Modern Conditions'] / A.V. Frolova, V.A. Leonova // MGTU im. N.Je. Bauman. Lesnoj vestnik [Bauman Moscow State Technical University. Forestry Bulletin]. — 2021. — Vol. 25. — № 1. — P. 64–71. [in Russian]
13. Safronova E.M. Arhitekturno-hudozhestvennaja keramika P.K. Vaulina i ego masterskoj v kontekste russkogo iskusstva rubezha XIX-XX vekov [Architectural and artistic ceramics of P.K. Vaulin and his workshop in the context of the Russian art of the turn of the XIX-XX centuries]: abst. diss. ... PhD in Art History / Safronova Elena Mihajlovna. — St.Petersburg, 2021. — 16 p. [in Russian]
14. Mitrofanova E.N. Abramcevskaja mamontovskaja duhovnaja iniciativa kak integral'naja model' hudozhestvennogo processa [Abramtsevo Mamontov Spiritual Initiative as an integral model of the artistic process]: avtoref. diss. ... PhD in Art History / Mitrofanova Elena Nikolaevna. — Moscow, 2005. — 19 p. [in Russian]
15. Furazheva N.S. Kul'tura obshhenija v russkoj dvorjanskoj usad'be v konce XVIII — pervoj polovine XIX veka [Culture of communication in the Russian noble manor in the late XVIII – first half of the XIX century]: abst. diss. ... PhD in Culturology / Furazheva Natal'ja Sergeevna. — Moscow, 2009. — 18 p. [in Russian]
16. Heinrich K. Monet / K. Heinrich. — М.: Art-rodnik, 2011. — 96 p. [in Russian]
17. Hodge.S. Mone. Zhizn' i tvorchestvo [Monet. Life and work] / S. Hodge. — М.: Bomba, 2022. — 256 p. [in Russian]