ФЭН ИЯН
Аспирант кафедры искусствоведения и педагогики искусства РГПУ им. А.И. Герцена
e-mail: blue555eyes@gmail.com

FENG YIYANG
Postgraduate student of the Department of Art History and Pedagogy of Art A.I. Herzen Russian State Pedagogical University
e-mail: blue555eyes@gmail.com

DOI: 10.37485/1997-4663_2023_4_2_277_283

ЗНАЧЕНИЕ АКАДЕМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ ЖАНРА «МАРИНИСТИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ»

THE IMPORTANCE OF ACADEMIC EDUCATION IN THE DEVELOPMENT OF THE GENRE OF «MARINIST PAINTING»

Академическое образование играет важнейшую роль в совершенствовании художественного мастерства, что также важно в развитии жанра «маринистическая живопись». Оно дает художнику не только необходимые навыки в создании рисунка, такие как композиция, цветовая палитра, но и знания об истории и технике живописи. Благодаря академическому образованию, художник может воплотить в своих работах идеи и эмоции, передать красоту и величие морского мира. В данной статье рассматривается актуальность академического образования в России для развития жанра «маринистическая живопись».

Academic education plays a crucial role in the perfection of artistic skills, which is also important in the development of the style of «Marinist painting». It gives the artist not only the necessary skills in drawing, such as composition, colour palette, but also knowledge about the history and technique of painting. Through academic education, the artist is able to embody ideas and emotions in his or her work, to convey the beauty and majesty of the marine world. This article examines the relevance of academic education in Russia for the development of the genre of «Marinist painting».

Ключевые слова: академическое образование, маринистическая живопись, пейзажное искусство, художник.
Keywords: academic education, marinist painting, landscape art, artist.

Введение

Академическое образование в жанре морской живописи имеет глубокие корни в России. Учебные заведения сыграли ключевую роль в развитии этой художественной традиции, что позволяет сохранять и приумножать культурное наследие. Художники запечатлевают неповторимую красоту и величие морских пейзажей страны, способствуя формированию национальной идентичности и гордости за отечественное искусство.

Академическое образование на протяжении всей истории человечества способствовало научному освоению техник морской живописи. Сложившиеся принципы и методики совершенствовались и передавались из поколения в поколение, что привело к постоянному развитию данной области.

Литературный обзор

В своей работе «Основы изобразительной грамоты» Г.В. Беда акцентирует внимание на том, что «Полноценное эстетическое воспитание …немыслимо без рисования с натуры, что является особым видом изучения объектов мира и законов красоты… Но, чтобы передать свое впечатление от прекрасного, свой восторг, необходимо владеть изобразительными средствами, уметь говорить на языке искусства» [3, с. 3].

В.С. Шаров в своей книге «Академическое обучение изобразительному искусству» [6] проводит исследование и анализ роли академического образования в развитии искусства. В данном пособии представлены ключевые законы и концепции из обширного набора теоретических знаний, которые необходимы для успешного овладения навыками изобразительного искусства. Это пособие предлагает комплексное и наглядное объяснение академического курса по рисунку и живописи. Автор обращается к основным принципам и используемой техники, рассматривает влияние на формирование художественного стиля, а также выразительности.

Дэнис Брукхарт выступает за приобретение фундаментальных знаний и навыков через академическое образование как краеугольный камень для художественного роста в морском пейзажном искусстве. В своей книге «Британская морская живопись 20 века» [7] он подчеркивает важность изучения классической художественной теории и практики,

включая такие аспекты, как композиция, теория цвета, перспектива, светотень. Д. Брукхарт считает, что академическая подготовка закладывает прочный фундамент в образовании и наделяет художников приемами, которые могут быть использованы ими для эффективного выражения творческого видения [7, с. 55].

Кроме того, Д. Брукхарт отмечает важность оттачивания навыков наблюдения и всестороннего понимания динамики морских объектов, таких как волны, облака, корабли и скалы. Применяя эти знания в своей работе, художники могут передать реалистичность и вызвать эмоциональное воздействие в своих произведениях морского пейзажа [7, с. 62].

Тем не менее, Д. Брукхарт также подчеркивает ценность экспериментов и выработки собственного художественного стиля. Хотя академическое образование дает необходимые инструменты, он призывает художников использовать приобретенные знания и навыки для новаторства и выражения своей индивидуальности собственными уникальными способами [7, с. 33].

Методы

В работе используется метод анализа, мысленного моделирования; внелогические методы: воображение, интуиция.

Результаты

Морская живопись, также известная как маринистика, — это особый жанр искусства, в котором основное внимание уделяется изображению моря, кораблей и других морских объектов [5, с. 108–111].

Академическое образование играет важнейшую роль в развитии любого художественного жанра, в том числе маринистического. В России академические учебные заведения обеспечивают структурированный и системный подход к воспитанию талантов и оттачиванию художественного мастерства. Значение академического образования в России для развития морского жанра можно рассматривать в различных аспектах.

Во-первых, академическое образование дает начинающим художникам полное представление о принципах и технике живописи. Такие знания служат прочной основой для дальнейших поисков и экспериментов в рамках маринистического жанра. Изучение академических основ, таких как композиция, перспектива, теория цвета и кисти, дает художникам возможность эффективно передавать силу морской стихии.

Во-вторых, учебные заведения в России предлагают специализированную подготовку по различным художественным дисциплинам. Существуют специальные программы и курсы, посвященные именно маринистическому жанру, позволяющие художникам полностью погрузиться в его изучение и практику. Благодаря академическому образованию, художники получают доступ к экспертному руководству, наставничеству и конструктивной критике, которые необходимы для творческого роста и развития.

Рис. 1. И. Айвазовский. «Девятый вал»

Например, маринистическая живопись Российской академии художеств может играть огромную роль в образовательном процессе современной молодежи, причем не только в контексте формообразования, построения композиций и цветовых решений. Русская маринистика имеет более широкое значение, так как художники-маринисты своими работами не только увековечивали стихию, но и историю. На их живописных полотнах изображены исторически важные моменты морских сражений и развития русского флота.

Именно поэтому, в-третьих, академическое образование дает художникам исторический контекст и знания о традициях морского искусства. Изучая работы известных художников-маринистов прошлого, таких как, например, Ивана Айвазовского, молодые художники могут черпать вдохновение и учиться на достижениях своих предшественников [1, с. 70–74]. В учебных заведениях часто читаются курсы по истории искусства, где студенты могут изучать эволюцию жанра маринистики и его влияние на мир искусства в целом.

Так, например, Иван Константинович Айвазовский был художником XIX века, выпускником Императорской Академии художеств. Его вклад в маринистический стиль живописи является бесценным. Морские пейзажи в исполнении этого художника славятся невероятной детализацией и умением передать движение и силу волн (рис. 1).

Академические знания в данном жанре в своих работах он передавал с помощью различных приемов и элементов. Одним из основ-

ных способов проявления академического мастерства И. Айвазовского является тщательная проработка деталей. Художник передавал сложную игру света и тени на поверхности воды, улавливал переменчивые блики и создавал реалистичное изображение моря. Владение кистью позволяло ему воссоздавать мельчайшие нюансы волн, пены, что, в свою очередь, «оживляло» картины.

Рис. 2. Урок С. Цыцкевича в ДШИ, г. Псков, февраль 2016 г.

Кроме того, в композициях И. Айвазовского проявилось глубокое понимание перспективы. Он умело создавал ощущение глубины и объемности картин, что придавало его работам завораживающую реалистичность.

Обладание тонким чувством цвета позволяло художнику использовать богатую и яркую палитру для передачи постоянно меняющихся оттенков неба и моря. Выбор цвета не только придавал картине визуальную привлекательность, но и передавал настроение, атмосферу каждой сцены — от спокойной и безмятежной до драматической и бурной.

В XXI веке российские художники также работают в жанре морского искусства, создавая потрясающие картины, передавая свои навыки новому поколению. Например, Сергей Цыцкевич, современный российский (крымский) художник, получил признание, благодаря своей способности создавать реалистичные морские пейзажи. На его картинах часто можно увидеть суровую красоту российского побережья и переменчивое настроение моря. Он в феврале 2016 г. поделился секретами мастерства с воспитанниками и преподавателями ДШИ г. Пскова, где с горячим энтузиазмом наставлял своих учеников в искусстве рисования темперным слоем (рис. 2). С. Цыцкевич не только передавал детям свои наработки и навыки в области композиции, но и старался вдохновить их на создание произведений искусства, которые отражали спокойствие и тишину моря — особенное состояние «между явью и сном» [2]. Под руководством художника учащиеся выпускного класса ДШИ воплощали свои представления о море на холсте, передавая его непостижимую красоту и спокойствие.

В-четвертых, академическое образование способствует междисциплинарному обучению, позволяя художникам интегрировать раз-

личные художественные техники и подходы [4, с. 150]. Знакомство с различными видами искусства, такими как скульптура, гравюра, цифровое искусство, способствует экспериментам и инновациям в области маринистической живописи. Такой междисциплинарный подход может привести к появлению новых форм самовыражения художников и расширить границы традиционного искусства в морском жанре.

Рис. 3. Дерек Джордж Монтегю Гарднер, 1914 г. «Зима в Северной Атлантике»

Академические институты часто предоставляют художникам возможность демонстрировать свои работы на выставках и в галереях. Такие площадки позволяют получить авторам произведений известность, наладить связи и получить отзывы от профессионалов в области искусства и общественности. Признание и одобрение, полученные в результате участия в академических выставках, могут внести значительный вклад в развитие маринистического стиля живописи в России.

В-пятых, академическое образование способствует развитию критического мышления и интеллектуального роста художников. Благодаря теоретическим курсам, художники учатся анализировать и интерпретировать свои работы в более широком культурном и социальном контексте. Это позволяет им глубже понять темы, символизм и повествование, заложенные в их произведениях, что способствует обогащению сложности жанра.

Например, в коллекции картин художников-маринистов 20-го века Д. Брукхарта демонстрируется значение академического образования в области морской живописи (рис. 3).

Сочетание фундаментальных знаний и навыков с творческим мышлением и экспериментами позволяет художникам создавать исключительные пейзажи. Д. Брукхарт в работах по морскому пейзажному искусству из своей книги рассматривает интеграцию основополагающих художественных принципов, теорий и техник, в сочетании с творческим

поиском, навыками наблюдения и пониманием динамики морских объектов. Также рассматривается роль экспериментов и развитие уникального выразительного жанра.

В заключение следует отметить, что академическое образование в России играет важную роль в формировании и развитии жанра морского искусства. Его влияние — как в историческом, так и в современном аспекте, имеет огромное значение для сохранения культурного наследия, развития науки, художественного новаторства. Благодаря академическому образованию, художники-маринисты получают необходимые инструменты, знания и вдохновение для создания шедевров, которые находят отклик у зрителей во всем мире.

Предоставляя структурированную среду обучения, специализированную подготовку, исторический контекст, междисциплинарные возможности и площадки для экспонирования, академические институты способствуют развитию этого жанра в российском искусстве. Сочетание этих элементов позволяет художникам расширять границы маринистической живописи и создавать впечатляющие и выразительные изображения моря, кораблей и объектов морской тематики.

Список литературы:

1. *Козырь И.В.* Душой и кистью предан морю // Морское наследие. — 2014. — № 3–4. — С. 70–74.

2. Крымский художник-маринист поделился секретами мастерства с воспитанниками и преподавателями ДШИ Пскова // Электронный ресурс. — URL: https://informpskov.ru/news/203299.html (дата обращения: 02.11.2023).

3. Основы изобразительной грамоты. — Москва: Просвещение, 1989. — 192 с.: ил. (Библиотека учителя изобразительного искусства). — С. 3.

4. Практическое исследование междисциплинарной интеграции преподавания искусства в начальной и средней школе // Начальная и средняя школа Чжихао Чэнь. Frontiers in Humanities and Social Sciences. — 2023. — Volume 3. — С. 150.

5. *Терещенко Е.Ю.* Искусство в системе морской культуры // Общество: философия, история, культура. — 2016. — № 2. — С. 108–111.

6. *Шаров В.С.* Академическое обучение изобразительному искусству / В.С. Шаров. — Москва: Эксмо, 2015. — 648 с.: ил.

7. Denys Brook-Hart 20th century British marine painting, 1981. Baron Publishing, Woodbridge, Suffolk. — 381 p.