

Как научиться рассматривать картины?

Зачем вообще нужно искусство? Любое — живопись, театр, кино, музыка... Нужно ли оно для того только, что бы вызывать наслаждение, радовать глаз, слух? Должно ли оно развлекать, забавлять публику? И наконец, должно ли искусство что-то воспитывать? И если должно, то что именно?

Ответы на эти вопросы мы попытались получить, обложившись объемными томами по искусствознанию, да и, конечно же, попутешествовав в просторах интернета, который, надо отдать ему должное, знает много.

Зачем нужна живопись?

Действительно, зачем нужна живопись, если есть фотография, точно отражающая реальность, тот или иной момент.

Но, пожалуй, здесь очень важно понять суть самих слов. Итак...

ФОТОГРА́ФИЯ, (от греч. phos — «свет» и grapho — «пишу»). В словаре Даля — «искусство снимать предметы на бумагу посредством света; светопись, солннопись», согласно словарю Ефремовой — «искусство буквального воспроизведения кого или чего-либо».

В наше современное время цифровых фотоаппаратов, мало кто не попробовал себя в качестве фотографа, начиная, практически, с малолетнего возраста. Но, вы не поверите... Было время, когда была только живопись, а о фотографии тогда даже и не мечтали. И тем не менее, фотография, не смотря на свою «фотографическую» точность, не всегда передает то, что хочет передать нам художник.

- **ЖИ́ВОПИСЬ**, (дословно — «живое письмо») — из современного толкового словаря: «один из древнейших видов изобразительного искусства, произведения которого создаются с помощью красок, наносимых на какую-либо поверхность. Важное средство художественного отражения и истолкования действительности, воздействия на мысли и чувства зрителей. Идейный замысел живописи конкретизируется в теме и сюжете, и воплощается с помощью композиции, рисунка и цвета».

Фотография и живопись — чувствуете разницу?

То есть, живопись — это воздействие на мысли и чувства зрителя, присутствие ИДЕИ, это, прежде всего, творчество. Если в живописи, в каждом мазке — эмоция, жизнь, то фото — это только копия жизни. Ведь есть же разница между чтением обычной книги и электронной? Конечно, есть. Так и здесь — получаешь другие ощущения.

Возьмем для примера какую-нибудь затемненную фотографию и такого типа картину. Сразу видно, что тень от руки художника по-другому передает обстановку и по-другому отражает действительность. Стало быть, живопись — это более творчество. К слову сказать, в людях вообще заложено желание творить. Потому что все мы созданы по образу и подобию Божию, и Сам Бог — есть Творец!

Вот почему ЖИВОПИСЬ — это действительно искусство. Вот почему и живет до сих пор.

Так зачем же нужно искусство?

Ответ очевиден, искусство – будь то живопись или музыка — это практически еще один вид общения. Ещё один из способов воспитания. Усвоив основные положения теории искусства, человек может услышать сказанное или прочитанное, увидеть нарисованное. А ведь услышать, рассмотреть – это значит, понять.

А понимание — это и есть духовная культура.

Ведь культурный человек — это такой, который строит свое поведение, решает задачи, принимает решения, опираясь на опыт предыдущих поколений. Он знает, к чему приведут его такие-то действия, и выберет сознательно форму, манеру поведения; примет решения, которые заведомо должны привести к известным, желаемым результатам. Да и сами желания, потребности в процессе окультуривания любого человека приобретают определенную направленность.

Искусство — неотъемлемая часть жизни. Глядя на чьи-то картины, слушая чьи-то песни, как бы открываешь для себя частичку мира этого человека, и особенная радость - когда обнаруживать, что ваши взгляды, мысли и идеи во многом сходятся.

Искусство нужно, чтоб обмениваться идеями, взглядами на жизнь, находить единомышленников, открывать для себя чье-то видение казалось бы привычных вещей, кроме того, оно дает огромную почву для размышлений: о мире, о жизни, о месте человека в этом мире...

Где ты, радость, затерялась?

И далее, совсем уж, прозаически...

Вот весьма прозаические исследования современных учёных, пытающихся научно объяснить природу нашего счастья, а точнее, химически. По данным таких исследований, ощущение безграничного удовольствия – это сложная цепь биохимических процессов. Управляют ими особые вещества – «гормоны счастья», которые вырабатываются у человека в головном мозге. Эти основных два вещества – СЕРОТОНИН и ЭНДОРФИН и влияют на наше настроение.

Например, о СЕРОТОНИНе:

Те, про кого говорят "светится изнутри", не испытывают недостатка в этом гормоне. И могут чувствовать себя счастливыми вдвойне: ученые обнаружили, что этот натуральный химический элемент еще и защищает от рака! Серотонин обладает способностью "приказывать" некоторым другим клеткам самоуничтожаться. Сейчас ученые работают над изобретением метода лечения рака на основе этого феномена...

А какое это имеет отношение к живописи или искусству?

Эти научные открытия только подтверждают системную устроенность и гармоничность нас, людей, как Божиих творений. Приведём здесь ещё одни исследования ученых: оказывается больным, получавшим лечебную дозу музыки и живописи (!), требовалась гораздо меньшая доза обезболивающих препаратов. Кроме того, у них нормализовывалось кровяное давление.

А вот ещё одни итоги необычного эксперимента...

А вот ещё одни промежуточные итоги необычного эксперимента, который длится уже 4 года в г. Чебоксары. Акция носит название «Корпоративная культура». Несколько предприятий, участвующие в ней, устраивают выставки репродукций картин знаменитых художников. Полотна вывешиваются в столовых, вестибюлях, холлах — местах массового скопления работников.

Результаты превзошли все самые смелые ожидания: существенно выросла производительность труда, рабочие стали уравновешеннее и спокойней. В данный момент в эксперименте участвуют 23 организации в Чебоксарах, а также подключились предприятия Самары, Ульяновска и Саратова.

« - К этой затее сначала отнеслись скептически, - рассказывает Федор Стрюцкий, бывший директор чебоксарского завода «Электрон». - На заводе 4 года назад было запустение. Искали новые способы мотивации людей. Тогда и появилась идея устроить на заводе художественную выставку. Прежде всего, сомневались мастера, которые вешали репродукции известных картин: мол, все равно рабочие не оценят, картины порежут или окурки об них тушить будут. Но никто ничего не испортил. Напротив: в гардеробе, где повесили картины, люди, перестали курить! Они вообще другими стали. Но главное — производительность труда повысилась в два раза! Экспозиция длится, как правило, четыре месяца, после чего предприятия «обмениваются» выставками.

80% опрошенных сказали, что в их душе многое изменилось. Они стали спокойнее, уравновешеннее. 93% отметили, что чувствуют эмоциональную поддержку, рассматривая картины. Ну, а больше половины сказали, что у них появились любимые художники. В рейтинг «любимых» попали преимущественно отечественные художники. Особенно полюбились рабочим картины Шишкина, Левитана и Айвазовского.

Как научиться понимать картины?

Как правило, судить и, особенно, критиковать искусство, берутся люди, мало разбирающиеся как в самом искусстве, так и в живописи. К таким, скорее всего, отнесет себя любой средне-статистический человек, как и писатель этого текста Критикуя, как правило, некоторые из них, вообще не желают смотреть, некоторым и вовсе некогда смотреть на картины, и думать над ними...

Попытаемся разобраться вместе, особо не умничая.

Некоторые общие положения для «чайников»:

Из книги «Начало теории живописи», Сандомирский С.М.:

«Мой скромный опыт анализа картин позволяет сформулировать критерии определения величины художественного произведения. Их два:

- первое, - значительность идеи, вложенной художником в картину и высота личности самого художника;

- второе, - мастерство художника, его умение живописными средствами выразить свою мысль. Отсюда следует, что для оценки произведения нужно знать **ЯЗЫК ЖИВОПИСИ**.

При рассмотрении картин необходимо быть крайне внимательным, стремиться не упустить ни одной детали, ни самого маленького предмета, памятуя опыт рассмотрения литературного произведения: одно слово, одна фраза могли предопределить или повлиять на понимание произведения. А если невозможно рассмотреть предмет на картине в силу его малости или непонятности, то сказать себе об этом. А в оценке всей картины проявлять осторожность.

Затем все внимание обращать на рассмотрение этого предмета с целью дать его исчерпывающую характеристику. Этого требовал и опыт литературных анализов, и соображение: раз художник изобразил предмет именно таким, то имел важные к тому резоны.

Итак, прежде всего, указать, назвать, выделить предмет.

Затем, рассмотрев его, определить его качества, дать ему характеристику. Цвет и свет при определении предмета и его качеств играли важную роль. Иногда этого было достаточно, чтобы связать персонажи одной мыслью и сформулировать тем самым ИДЕЮ. Но во многих случаях приходится привлекать третий фактор: *композицию* - взаимное расположение персонажей и предметов».

Автор: Наталия Белянова

Источник: orthodoxy.org.ua