

трансформируют их и формируют современный силуэт с этническим оттенком. В дизайнерские модели с нотками этнического, как когда-то в народном костюме, включаются элементы традиционных промыслов (вышивка, набойка, кружево и т.п.), при этом все крупные дома мод создают свои коллекции на 80 процентов ручным трудом, как это делалось и прежде. Одежда в этно стиле на протяжении многих лет завоевывает подиумы и улицы городов. Не случайно главными поклонниками является молодежь. Именно молодые последователи хиппи – культуры в 60–е годы 20 века создали это направление. И сейчас, этнические мотивы в одежде стали своеобразным протестом против размеренной официальной повседневности.

АРХИТЕКТУРНЫЕ МОТИВЫ В ИСКУССТВЕ ГРАФИКИ

Строкина Н.М., Ершова Л.В.

*Шуйский филиал ИвГУ, Шуя,
e-mail: nataxa02.08.94@gmail.com*

Графика как один из самых древних и распространённых видов художественного творчества занимает видное место в изобразительном искусстве. Благодаря сравнительной простоте художественного языка, удобству воспроизведения в больших тиражах, графика широко используется в самых разных областях культуры, информации, дизайна. Художественно выразительные достоинства графики заключаются в ее лаконизме, емкости образов, концентрации и строгом отборе графических средств. Некоторая недосказанность, условное обозначение предмета, как бы намек на него, составляют особую ценность графического изображения, они рассчитаны на активную работу воображения зрителя. Графика относится к изобразительным искусствам, то есть она отражает действительность в наглядных, зрительно воспринимаемых образах, в которых узнаются формы самой действительности. Очевидна взаимосвязь графики и архитектуры и эта связь проявляется по-разному. Во-первых, графика сопровождает непосредственно весь процесс проектирования архитектурных сооружений, во-вторых, она является средством общения между архитектором и будущим потребителем здания. В-третьих, в графике, как в произведении искусства, может быть создан художественный образ архитектурных сооружений и тогда – это особый жанр графики – исторический, городской, или сельский пейзаж. В отличие от искусства архитектуры, которая не изображает окружающий мир, а создает мир собственный, не похожий на действительность, данную нам природой, графика запечатлевает и окружающий мир и мир архитектуры во всем его многообразии от древних руин, исторических культурных памятников, от уходящих в историю деревянных построек до современных проспектов с архитектурными сооружениями из стекла и бетона. Целью данного исследования является выявление значимости архитектурной тематики в искусстве графики, обоснование особенностей средств художественной выразительности при создании образов архитектуры в произведениях графики. В ходе исследования была проанализирована искусствоведческая литература в области искусства архитектурного пейзажа, выявлены и классифицированы разновидности этого жанра в зависимости от особенностей входящей в него архитектуры, природного окружения. Для полноты картины были отобраны разнообразные произведения графического искусства, выполненные в самых разных техниках, с использованием различных графических материалов, проведена классификация средств художественной выразитель-

ности по выделенным группам архитектурных пейзажей, что позволило обосновать оптимальные подходы к выбору комплекса исходных условий при работе над проектом архитектурного пейзажа в графике, в зависимости от замысла.

ХУДОЖНИК В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Стулова Е.Г., Черокова А.В.

*Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «ИвГУ» Шуя,
e-mail: stulov.katerina@mail.ru*

Все мы множество раз за свою жизнь, так или иначе, сталкиваемся с творчеством великих деятелей искусства. В частности с живописью выдающихся мастеров кисти, таких как Рафаэль, Леонардо да Винчи, Микеланджело, И.И. Левитан, В.А. Серов и многих других. Их произведения учат и вдохновляют нас как в современности, так и в прошлом.

Что же происходит сейчас?

Обратимся к творчеству современного художника.

Арефьева Раиса Дмитриевна – педагог и профессиональный художник. Окончила художественно-графический факультет Московского Государственного Педагогического Института.

В творчестве каждого художника есть своя изюминка. Критики выделяют Раису Арефьеву как великолепного художника-портретиста. В самом деле, красота и разнообразность её портретов поражает! Здесь есть всё: от милых и приветливых детей до совершенно космических, не побоюсь этого слова фантастических изображений людей. Среди портретов, написанных Раисой Арефьевой, чаще всего упоминают портрет оперной певицы Ирины Велички и знаменитых ныне адвокатов – Бирюкова, Кантария, бизнесмена Ходарковского, главного пожарного Москвы Евгения Чернышева и т.д. Изображая человека, она стремится не только к реалистичности, но и проникнуть в самую суть изображаемого. Чтобы зритель, смотрящий на портрет, понял, почувствовал, что у изображённого есть свой глубокий внутренний мир, свои переживания, эмоции и мысли. Поэтому, когда любуясь портретами художницы, не хочется отрываться взгляд, ты проникаешься и переживаешь вместе с изображённым.

Помимо портретов Раиса Арефьева работает и в других жанрах: шарж, натюрморт, пейзаж и другие, а также занимается батиком, росписью стен и росписью матрёшек. Многогранная личность Раисы Арефьевой помогает ей создавать такие шедевры, понимание которых приходит не сразу. Среди всех её работ особенно поразительна картина «Начало» из Серии «Путь». Такое многообразие красок буквально покоряет зрителя с первой секунды. В последствии, при изучении данной картины зритель откроет для себя весь её глубочайший смысл, который заставил задуматься о потрясающей фантазии художника.

Итак, на первый взгляд произведение может показаться совершеннейшей абстракцией, родившейся в свободном полёте фантазии художницы. И нет там никакого тайного смысла. Изображение больше похоже на космос, точнее на две галактики, сосуществующие вблизи друг друга. Возможно, кто-то другой увидит нечто иное, на что хватит его воображения. Это лишь первично впечатление. Живописец пытался изобразить некое движение, используя всё многообразие красок. Движение это берёт своё начало из нижнего круга, в котором находится глаз, и закручивается к верхнему светлему кругу с порхающей бабочкой в середине. Всё это можно обозначить как некий путь саморазвития, путь познания. Глаз как начало пути является символом прозрения, видения. Тогда

это путь человека, который начинается с понимания сути вещей. Далее феерические завитки – это трансформация души человека, который учится у жизни духовности. Его путь сияет разными красками. И тут мы видим изображение бабочки, как окончания всего. Порхающая бабочка – это свободна душа человека. Душа, которая освободилась от своих физических и материальных уз. Вся эта картина стала олицетворением человеческой жизни, жизни любого из людей. Мы все, так или иначе, стремимся к душевной свободе и находим её лишь в конце пути, лишь в конце жизни, которая переливается радугой событий, поступков и решений.

Насколько глобально мыслит художница! С помощью кисти и красок показать жизнь от её начала до самого конца, вложить смысл того, что все мы стремимся разными способами к духовной свободе и обретаем её в конце нашего собственно проложенного пути. Такое мироощущение художницы Раисы Арефьевой становится поистине уникальным, достойным восхищения.

Кроме художественной деятельности Раиса Арефьева также занимается педагогической деятельностью. Она является автором программы обучения составленной по её собственной методике. Раиса Арефьева регулярно проводит различные занятия и мастер-классы, на которых она старается передать ученикам свои собственные умения, рассказывает о личных находках в области рисования. Она стремится создать такую атмосферу, в которой дарования и таланты её учеников нашли бы наилучшую реализацию.

Итак мы познакомились с таким выдающимся художником и педагогом как Раиса Арефьева, чьё творчество не оставит равнодушным и заставит задуматься.

Художник – это человек, способный изобразить непостижимое разуму обывателя и приблизить это к нашему пониманию. Всем нам следует не забывать, что и в современном бешеном мире, со всеми его катастрофами, войнами и прочими бедами, есть те, кто творит удивительные вещи и продолжает дело великих мастеров прошлого. Интересоваться ими хоть немного необходимо для обогащения своего духовного мира.

Список литературы

1. Арефьева Р.Д. – <http://www.artraisa.ru/announces/214>. – 2009–2016.
2. Андреев М. Философия жизни или семнадцать мгновений пути. – <http://artsophia.ru/raisa4.html>. – 2010.

«СЮРРЕАЛИЗМ – ЭТО Я!»

Четвертакова П.Д., Черокова А.В.

Шуйский филиал ФГБОУ ВПО «ИвГУ», Шуя,
e-mail: polina.tchetvertakova@yandex.ru

Сальвадор Дали – человек, жизнь и творчество которого спровоцировали в свое время настоящие взрывы восторга и негодования в обществе. Сальвадор Дали дожил до преклонного возраста, до 85 лет, став современником многих изменений в искусстве и обществе. А часто – и причиной этих изменений.

«Сюрреализм – это Я!» – фраза, брошенная Дали в 1936 году после ссоры и исключения из группы сюрреалистов, сегодня уже не кажется слишком самонадеянной. Живописец и график, скульптор и режиссер, один из самых ярких и известных сюрреалистов. Картины Сальвадора Дали поражали современников реалистичностью выдуманных сюжетов [1].

Для сюрреализма характерно: пристрастие ко всему причудливому, иррациональному, не соответствующему общепринятым стандартам. Самодвижение было разнородным, но ставило своей основной целью

раскрепощение творческих сил подсознания и их главенство над разумом.

Сам Дали так пишет о том, как начиналось его сюрреалистическое творчество: «Но вот случилось то, чему суждено было случиться, – явился Дали. Сюрреалист до мозга костей, движимый ницшеанской «волей к власти», он провозгласил неограниченную свободу от какого-либо эстетического или морально-принуждения и заявил, что можно идти до конца, до самых крайних, экстремальных пределов в любом творческом эксперименте, не заботясь ни о какой последовательности или преемственности» [2].

Для сюрреализма в том виде, как его исповедовал Дали, есть только Сюрреалистическое Творчество, которое превращает в нечто новое все то, к чему оно прикасается. Дали действительно был сюрреалистом до мозга костей. В сюрреалистические образы превращалось все, что он делал или говорил.

Он взял идеи сюрреализма и довел их до крайности. В таком виде эти идеи действительно превратились в динамит, разрушающий все на своем пути.

Но бессмысленно упрекать Дали в непоследовательности, т.к. алогизм и иррациональность – его программа и его стихия. Именно таков был метод творчества Дали и в жизни, и в искусстве. Он похож на рискованный эксперимент со смыслами и ценностями европейской традиции. Дали словно испытывает их на прочность, сталкивая между собой. Но в результате распадается сама материя, из которой они состоят.

Дали опасен для тихого и уютного устройства человеческих дел, для человеческого «благополучия», потому что он дискредитирует смысл и ценности культуры. Он дискредитирует и религию, и безбожие, и нацизм и антифашизм, и поклонение традициям искусства, и авангардный бунт против них, и веру в человека и неверие в него [3].

На картине «Сюрреалистическая композиция» изображено торжественное шествие «сырых» и биоморфных форм. Они движутся в соответствии с предначертанными путями в сопровождении цифр и букв, что подчеркивает их приверженность нормам хорошего авангардистского тона.

Творчество Сальвадора опережало время, что позволило ему еще при жизни стать признанным гением. Независимо от того, к чему притрагивалась рука Мастера, создавался шедевр. За исключением живописи, Дали большую роль в собственном творчестве уделял графическим произведениям. Его линии то динамичные и острые, то плавные; они меняются, что позволяет передать его «ауру» и, конечно же, восприятие художником.

В Иванове была организована выставка, на которой были представлены иллюстрации Сальвадора Дали к Ветхому и Новому завету. В коллекцию вошло 105 уникальных литографий, выполненных в смешанной технике (акварель, гуашь, тушь, пастель, карандаш). Новый выставочный проект признан одним из самых масштабных графических серий Сальвадора Дали.

Библейские мотивы в произведениях Сальвадора Дали были всегда. Находясь в постоянном творческом поиске между реальностью и миром фантазмагии, он пытался найти Бога в окружающем мире и в себе. Он представляет Христа центром первоначальной Вселенной, а порой – себя Спасителем мира.

Особое впечатление производит картина «Суэта сует». Она выполнена в ярких контрастных цветах и полна глубокого смысла. Картина представляет собой, одну большую загадку мироздания. Сальвадор изобразил разноцветную меняющуюся Вселенную и всевышнего, который наблюдает за всем происходящим со стороны.