

ГИД ПО ИСКУССТВУ

ИСТОРИЯ ЖИВОПИСИ

УДК 75.03
ББК 85.143
А46

Все права защищены.

Любое использование материалов данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается

Иллюстрации в блоке предоставлены commons.wikimedia.

Александрова Женя.

А46 Гид по искусству. История живопись / Женя Александрова — Москва: Издательство АСТ, 2024. — 192 с. — (Гид по искусству. Рабочая тетрадь).

ISBN 978-5-17-164991-3

Гид по искусству — это инструмент для развития навыка критического анализа предметов искусства, который подарил возможность потренировать и самостоятельно освоить искусствоведческую рецензию. Что нужно знать, прежде чем дать картине оценку? На что стоит обратить внимание? С помощью продуманных подсказок, вопросов и интересных фактов о экспертов-искусствоведов, Гид научит тебя разбираться в многослойных значениях и эстетической ценности работы художника.

УДК 75.03
ББК 85.143

ISBN 978-5-17-164991-3

© Женя Александровна, текст, 2024
© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2024

Этот воркбук — твой персональный гид для глубокого и захватывающего анализа произведений искусства. Независимо от того, являешься ли ты опытным специалистом или только начинаешь свой путь, он станет тебе незаменимым помощником.

С помощью продуманных подсказок, вопросов и интересных фактов от признанных экспертов-искусствоведов, он направит тебя через процесс наблюдения, интерпретации и тренировки критического мышления, позволит разобраться в многослойных значениях и эстетической ценности работы художника.

Используй «Гид» как интерактивный блокнот для записи идей, заметок и размышлений. Пусть он станет твоим личным творческим пространством, в котором ты сможешь открыть новые грани восприятия мира и самого себя.

ОСНОВЫ

Для установления понятного контекста произведения, попробуй начать с журналистского кредо «кто, что, когда, где, почему». Иными словами, представь исследуемую работу, через ее название, автора, дату, и место возникновения и ее тип (картина, скульптура, инсталляция и т.д.)

Ответив на эти вопросы, можно двигаться к анализу работы.

ОПИСАНИЕ

Описание поможет составить представление о том, что ты видишь. Начни с общего, затем к более сложным деталям. Количество деталей, которое ты включишь в описание, будет различаться в зависимости от того, насколько сложно произведение и какую тему ты хочешь отразить в анализе.

Вот некоторые основные элементы описательных наблюдений:

- Общие характеристики: размер, среда, техника
- Визуальные элементы: форма, цвет, текстура, композиция
- Символ, метафора, аллегория

АНАЛИЗ

Анализировать значит разбирать на части или распутывать клубок смыслов, это немного похоже откручивание деталей от механизма, чтобы посмотреть, как он собран. Для произведения искусства это означает определение отношений между частями и размышление о связи между произведением искусства и остальным миром.

Несколько идей, которые помогут написать анализ:

- Художественный стиль и контекст: влияние исторических, культурных и художественных движений на художника
- Тема, повествование и идея: сообщение или интерпретация, выраженная в предмете искусства.
- Использование материалов и техник, их значение в контексте работы.
- Художественное мастерство: степень мастерства и технической реализации.
- Трактовка и интерпретация: твоя личная перспектива и размышления о значении и воздействии произведения искусства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заключение позволит подвести итог анализа и создаст целостную картину исследуемого тобой произведения. Здесь ты можешь описать успешность работы в достижении её целей, показать её сильные и слабые стороны, а также выразить общее впечатление и оценку.

Питер Брейгель Старший

«Фламандские пословицы, 1559 г.

На относительно небольшой картине (всего 117х163 см) художника Питера Брейгеля Старшего зашифровано более 100 фламандских пословиц.

- Молодой человек, размахивающий на вершине башни плащом (по центру верхней части картины) — это «держать плащ по ветру», аналог нашего выражения «держать нос по ветру» — то есть беспринципно менять свои взгляды и убеждения.
- Две пары ягодиц, торчащие из окна (чуть ниже парня с плащом) — это выражение «они ходят в один сортир», означающее, что кто-то находится в согласии с другим.
- Мужчина в лодке, на парусе которой нарисован глаз (правый угол) — «держит глаз на парусе» — находится на чеку, бдит.
- Странные кружочки на крыше дома — это торты, обозначающие выражение «крыть крышу тортами» — быть очень богатым.
- Девушка, которая в одной руке несет тлеющий уголек, а в другой ведро с водой, символизирует двуличность.
- Мужчина, ловящий рыбу мимо сети (под попами), — упускает возможности, а мужчина, который высыпает деньги в воду (рядом с ним) — «швыряет деньги на ветер».

И это только малая часть. В общем, расшифровывать можно бесконечно.

