

(ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ)

Национальная академия наук Беларуси
Государственное научное учреждение
«Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им К. Крапивы»

УДК 75.051(091)+7.017.4

Горева
Галина Валерьевна

ЭВОЛЮЦИЯ ЦВЕТОВОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В СТАНКОВОЙ ЖИВОПИСИ БЕЛАРУСИ XX ВЕКА

Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения

по специальности 17.00.04 – изобразительное и декоративно-прикладное
искусство и архитектура

Минск 2008

(ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ)

Работа выполнена на кафедре истории и теории искусств УО «Белорусская государственная академия искусств»

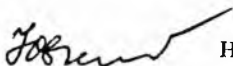
- Научный руководитель **Барвеннова Анна Александровна**
кандидат искусствоведения, доцент,
заместитель декана факультета традиционной
белорусской культуры и современного искусства
УО «Белорусский государственный университет
культуры и искусств»
- Официальные оппоненты **Сахуга Евгений Михайлович**
доктор искусствоведения, профессор,
ведущий научный сотрудник отдела
изобразительного и декоративно-
прикладного искусства ГНУ «Институт
искусствоведения, этнографии и фольклора
им. К. Крапивы НАН Беларуси»
- Скворцова Ирина Николаевна**
кандидат искусствоведения,
зав. отделом научно-просветительской работы
ГУ «Национальный художественный музей
Республики Беларусь»
- Оппонирующая организация УО «Белорусский государственный университет
культуры и искусств»

Защита состоится «16» мая 2008 г. в 14.00 час. на заседании совета по защите диссертаций Д 01.42.02. в ГНУ «Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы НАН Беларуси» по адресу: 220072, г. Минск, ул. Сурганова 1, корп. 2, комната № 302; e-mail: secr@bas-net/by; тел. ученого секретаря 284-16-80.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГНУ «Институт искусствоведения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы НАН Беларуси» (220072, г. Минск, ул. Сурганова 1, корп. 2)

Автореферат разослан 11 апреля 2008 г.

Ученый секретарь
совета по защите диссертаций
кандидат искусствоведения, доцент

Н.А. Ювченко

Исследование эволюции цветовой выразительности станковой живописи Беларуси XX в. продиктовано насущной необходимостью осмыслить накопленный колористический опыт живописи в отображении ведущих тем мирового изобразительного искусства. Цвет – атрибутивное средство, определяющий предикат живописного творчества. Освоение мощного цветового языка искусства белорусскими мастерами живописи имеет показательные стороны, достойные изучения и дальнейшего реплицирования в живописной практике.

Цветовая выразительность станковой живописи Беларуси XX в. не была предметом отдельного комплексного исследования в искусствоведении. Однако для обеспечения развития станковой живописи Беларуси необходимо знать, какую образную нагрузку несет цвет при свободной колористической интерпретации объекта, обладает ли цвет в живописи самостоятельными выразительными качествами и какими именно, необходимо изучить колористические, технические приемы, цветовую культуру белорусских живописцев в рамках освоения предшествующих традиций. Обоснованная искусствоведческая оценка качественной динамики развития цветовых средств станковой живописи Беларуси XX в. также представляется актуальной в целях определения дальнейших перспектив развития белорусского изобразительного искусства.

Связь работы с крупными научными программами, темами

Диссертация выполнена в учреждении образования «Белорусская государственная академия искусств», на первом этапе – в соответствии с Перспективным планом научно-исследовательской и творческо-исполнительской работы БГАИ на 2000–2005 гг., утвержденным 29.02.2000 (Протокол заседания Совета академии № 2) в ходе выполнения государственной программы «Функционирование и развитие культуры Республики Беларусь до 2005 года» («Культура»). Затем данное исследование проводилось в рамках исполнения перспективной темы научно-исследовательской деятельности БГАИ «Профессиональное искусство и национальная художественная школа Беларуси», утвержденной 28.03.2006 (протокол заседания Совета академии № 3) в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.05.2005 № 512 в рамках Государственной комплексной программы фундаментальных научных исследований (ГКПФИ) на 2006–2010 гг. «История белорусской нации, государственности и культуры» («История и культура»), утвержденной постановлениями Президиума Национальной академии наук Беларуси от 24.02.2006 № 20, 21. Материалы диссертации являются частью разработок Белорусской государственной академии искусств по плановой теме «Профессиональное художественное творчество и национальная художественная школа Беларуси: Проблемы развития и сохранения самобытности» (2006–2010).

Цель исследования – выявление важнейших выразительных аспектов цвета и эволюции цветовой выразительности станковой живописи Беларуси XX в.

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

- определить роль цветовой выразительности в системе художественных средств станковой живописи Беларуси XX в.;
- охарактеризовать выразительное воздействие цвета произведений станковой живописи Беларуси XX в.;
- выявить особенности цветовой культуры живописцев Беларуси 2-й пол. XX в.;
- выделить этапы развития колористических возможностей станковой живописи Беларуси XX в. в отображении темы человека и общества;
- очертить эволюцию цветовых возможностей станковой живописи Беларуси XX в. в отображении природы.

Объект и предмет исследования

Объект исследования – станковая живопись Беларуси XX в. Предмет исследования – ее цветовыразительные возможности. Выбор объекта и предмета исследования обоснован недостаточной изученностью цветовых особенностей станковой живописи Беларуси XX в., ее богатого и показательного колористического опыта. Цвет станковой живописи являлся предметом искусствознания на протяжении всей истории ее развития (начиная с эпохи Возрождения), и эволюция цветовой выразительности станковой живописи Беларуси XX в. должна и может быть освоена на основе современной теории искусства.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту

1. В станковой живописи Беларуси XX в. усиливается выразительная нагрузка цвета, утверждается новая роль цвета в построении художественной формы произведений, позволяющая насытить и стратифицировать живописный образ. Колорит, цветовая гармония, живописные и линейные особенности станковой живописи Беларуси XX в. обретают роль ее выразительных средств.

2. Основные тона станковой живописи Беларуси XX в. обладают значимым образно-ассоциативным подтекстом, эмоциональным воздействием, отождествляются с духовными понятиями, свойствами, природными явлениями (стихиями, процессами, веществами), артефактами, вызывают спектр ощущений. Устойчивые символические значения имеют синий, охра, белый и черный цвета. Красный, зеленый, желтый, коричневый, серый – цвета амбивалентных и многовекторных значений.

3. Представления живописцев Беларуси 2-й пол. XX в. о цвете играют роль направляющей силы в их творческой деятельности, лежат в основе аксиологии их творчества. Цвет в их представлениях – проводник чувств и эмоций, носитель чувственно-познавательной связи между художником и зрителем. Специфика

работы с цветом связана с образовательной и самообразовательной культурой живописца, авторскими колористическими концепциями, техникой живописи автора.

4. Ведущая колористическая тенденция станковой живописи Беларуси XX в. в отображении темы человека и общества – это углубление эмоционального и психологического характера, гуманистического пафоса произведений посредством цветовых приемов. Колористическая самобытность живописи Беларуси закладывается в 1920-е гг. В 1930–1950-е гг. проходит период изобразительной унификации. В 1960-е гг. композиционное и содержательное использование цвета смещается к его выразительной доминанте, эта тенденция продолжается в последующий период.

5. Колористические возможности станковой живописи Беларуси XX в. в отображении природы позволили сохранить и развить предшествующие реалистические традиции. Посредством цвета художники выявляли и подчеркивали особенности белорусской природы, проецировали на нее черты белорусской этнической ментальности. С 1960-х гг. сопутствующей тенденцией становится актуализация проблем гуманистического развития, экспликация человеческого естества в облике природы при помощи выразительных возможностей цвета.

Личный вклад соискателя

Предлагаемая работа – первое в белорусском искусствоведении исследование цветовой выразительности станковой живописи Беларуси XX в. В работе:

- впервые введена понятийная база, применимая к цвету как художественному средству станковой живописи Беларуси XX в.;
- разработано и проведено экспериментальное исследование по проблемам цветовосприятия произведений станковой живописи Беларуси XX в.;
- описана колористическая культура, основные колористические приемы живописцев Беларуси XX в.;
- охарактеризовано колористическое своеобразие станковой живописи Беларуси и выделены наиболее существенные этапы развития ее цветовой выразительности;
- проведена оценка ее колористической трансформации в отображении ведущих тем мирового изобразительного искусства.

Диссертация – самостоятельное научное исследование, проведенное под руководством кандидата искусствоведения, доцента А.А. Барвеновой в аспирантуре УО «Белорусская государственная академия искусств». Диссертантом собраны и проанализированы визуальные материалы, литература по теме, проведена исследовательская работа в фондах Национального художественного музея Республики Беларусь, Могилевского областного художественного музея им. П. Масленикова, в мастерских живописцев Беларуси. Проведено экспериментальное авторское исследование по цветовосприятию произведений станковой живописи

(ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ)

Беларуси XX; зафиксированы и обобщены представления о цвете, сведения об образовательной и самообразовательной культуре, колористических концепциях, живописных техниках и творческих методах 24 живописцев Беларуси.

Апробация результатов диссертации

Основные положения диссертации отражены в следующих докладах на 6 международных и 1 студенческой конференции: «Колористические особенности воплощения темы Великой Отечественной войны в белорусской станковой живописи 1960–1970-х гг. XX века» на международной конференции «3 подзвігам у сэрцы: тэма Вялікай Айчыннай вайны у беларускім мастацтве XX – пачатку XXI стагоддзяў» (Минск, 24-25 марта 2005 г.); «Символическое значение цвета в воплощении темы Великой Отечественной войны в белорусской станковой живописи 1960–1970-х гг. XX века» на международной конференции «Великая Победа: героизм и подвиг народов» (Минск, 28-29 апреля 2005 г.); «Шесть встречных аргументов против «согласательства» представлений искусства» на XXXIX студенческой научно-творческой конференции (Минск, 12-13 мая 2005 г.); «Выразительные значения цвета в произведениях белорусской станковой живописи XX века» на международной конференции «Актуальные проблемы искусства и современной художественной школы Беларуси в условиях глобализации культуры» (Минск, 19 октября 2006 г.); ««Философия цвета» белорусских живописцев XX века» на международной конференции «Культура. Наука. Творчество» (Минск, 19-20 апреля 2007 г.); ««Философия цвета» белорусских живописцев XX в. Форма и содержание станковой живописи в трансляции изобразительными и выразительными функциями цвета» на международной конференции «Авангард и культуры: искусство, дизайн, среда» (Минск, 17-19 мая 2007 г.); ««Партрэт народнага паэта Беларусі Якуба Коласа» Уладзіміра Стэльмашонка, каларыстычныя і фармальныя асаблівасці» на международной конференции «Янка Купала і Якуб Колас у сістэме дзяржаўна-культурных і эстэтычных прыярытэтаў XXI стагоддзя» (Минск, 26-27 сентября 2007 г.).

Результаты исследования получили отражение и используются в лекциях и материалах семинарских, практических занятий по предмету «Цветоведение и колористика» в УО «Государственный институт управления и социальных технологий БГУ», дисциплинам «Живопись» и «История белорусского изобразительного искусства» в УО «Белорусская государственная академия искусств», в рамках курсов «Цветоведение» и «Живопись» в УО «Белорусский государственный университет культуры и искусств».

Опубликованность результатов диссертации

По теме диссертации автором опубликованы 11 статей, из них 6 – в рецензируемых научных журналах (1,7 авторских листа), 1 – в научном сборнике, 4 – в сборниках материалов конференций. Общий объем опубликованных работ составляет 3,5 авторских листа.

Структура и объем диссертации (ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ)

Диссертация состоит из введения, общей характеристики работы, трех глав, заключения, библиографического списка и трех приложений. Полный объем диссертации составляет 296 страниц. Основной текст диссертации изложен на 104 страницах. Библиографический список занимает 15 страниц и состоит из списка использованных источников (232 наименований на русском, белорусском, английском, немецком, польском языках), списка публикаций автора (11 наименований на русском, белорусском языках). Приложение занимает 177 страниц.

(ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ)

СПИСОК ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТ ПО ТЕМЕ ДИССЕРТАЦИИ

Статьи в рецензируемых научных журналах

1. Горава, Г.В. «Маші Божая ахвяраў Чарнобыля» Аляксея Марачкіна / Г.В. Горава // Род. слова. – 2006. – № 4. – С. 88–89.
2. Горава, Г.В. Колер як фактар прыроды і культуры: Семантыка колеру ў беларускім станковым жывапісе ХХ ст. / Г.В. Горава // Род. слова. – 2006. – № 11. – С. 84–86.
3. Горава, Г.В. Святло і свежасць: Семантыка белага колеру ў творах беларускага станковага жывапісу ХХ ст. / Г.В. Горава // Род. слова. – 2007. – № 1. – С. 76–77.
4. Горава, Г.В. Энергія і цяпло: Семантыка чырвонага колеру ў творах беларускага станковага жывапісу ХХ ст. / Г.В. Горава // Род. слова. – 2007. – № 8. – С.62–64.
5. Горава, Г.В. Радасць і дабрабыт: Семантыка жоўтага колеру ў творах беларускага станковага жывапісу ХХ ст. / Г.В. Горава // Род. слова. – 2007. – № 12. – С.62–64.
6. Горава, Г.В. “Філасофія колеру” беларускіх жывапісцаў ХХ стагоддзя / Г.В. Горава // Маст. адукацыя і культура. – 2008. – № 1. – С.52–54.

Статьи в научном сборнике

7. Горева, Г.В. Основы анализа функций цвета и колористических качеств живописи (на примерах белорусской станковой живописи ХХ века) / Г.В. Горева // Запіскі / Беларус. дзярж. акад. мастацтваў; рэдкал. Р.Б. Смольскі [і інш.]. – Мінск, 2006. – Вып. 5. – С.138–146.

Материалы научных конференций

8. Горева, Г.В. Колористические особенности воплощения темы Великой Отечественной войны в белорусской станковой живописи 1960–1970-х годов ХХ века / Г.В. Горева // II Няфедаўскія чытанні. З подзьвігам у сэрцы: тэма Вялікай Айчыннай вайны у беларус. мастацтве ХХ – пачатку ХХІ стагоддзя : матэрыялы Міжнар. навук.-творч. канф., Мінск, 24-25 сак. 2005 г./ Беларус. дзярж. акад. мастацтваў; рэдкал. Р.Б. Смольскі [і інш.]. – Мінск, 2005. – С. 81–87. /
9. Горева, Г.В. Символическое значение цвета в воплощении темы Великой Отечественной войны в белорусской станковой живописи 1960–1970-х годов ХХ века / Г.В. Горева // Великая Победа: героизм и подвиг народов : материалы Междунар. науч. конф., Минск, 28-29 апр. 2005 г./ Ин-т истории НАН Беларуси; редкол. А.А. Коваленя [и др.]. – Минск, 2005. – С. 160–164. //
10. Горева, Г.В. «Философия цвета» белорусских живописцев ХХ века. Форма и содержание станковой живописи в трансляции изобразительными и

(ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ)

выразительными функциями цвета / Г.В. Горева // Авангард и культуры: искусство, дизайн, среда : материалы Междунар. науч. конф., Минск, 17-19 мая 2007г. / Гос. ин-т упр. и соц. технологий БГУ; редкол: П. Бригадин [и др.]. – Минск, 2007. – С. 32–36.

11. Горава, Г.В. «Партрэт народнага паэта Беларусі Якуба Коласа» Уладзіміра Стэльмашонка, каларыстычныя і фармальныя асаблівасці / Г.В. Горава // Янка Купала і Якуб Колас у сістэме дзяржаўна-культурных і эстэтычных прыярытэтаў XXI стагоддзя : матэрыялы Міжнар. навук. канф., Мінск, 26-27 верас. 2007г. / Ін-т літ. НАН Беларусі; рэдкал.: В.А. Максімовіч [і інш.]. – Мінск, 2007. – С. 134–137.

Горева

Горева Галина Валерьевна

**Эволюция цветовой выразительности в станковой живописи
Беларуси XX века**

Ключевые слова: станковая живопись, выразительная функция цвета, художественная форма, колорит, цветовая композиция, живописность, цветовая гармония, цветовая культура, национальная школа живописи.

Цель исследования – выявление важнейших выразительных аспектов цвета и эволюции цветовой выразительности станковой живописи Беларуси XX в.

Методы исследования – интерполяция, методология психологического эксперимента (метод случайного и планомерного отборов, метод основного и контрольного сбора данных, пилотажных исследований, теория идеального и бесконечного экспериментов), сравнительный анализ, обобщение, синтез, описание.

Полученные выводы, их новизна

Диссертационное исследование является первым в белорусском искусствоведении опытом по исследованию цветовой выразительности станковой живописи Беларуси XX века. В диссертации усовершенствована понятийная база, применимая к цветовым средствам этого искусства; охарактеризовано колористическое своеобразие станковой живописи Беларуси XX в. и выделены наиболее существенные достижения в развитии ее цветовых возможностей; проведена оценка ее колористической трансформации в отображении ведущих тем мирового изобразительного искусства; описаны основные колористические и технические приемы живописцев XX в.; получены экспериментально обоснованные выводы о цветовосприятии произведений станковой живописи Беларуси XX в. белорусскими зрителями; зафиксированы и обобщены представления о цвете, сведения об образовательной и самообразовательной культуре, колористических концепциях, живописных техниках и творческих методах живописцев Беларуси.

Рекомендации по использованию

Научные результаты диссертации могут быть использованы при написании искусствоведческих работ по истории культуры и искусства Беларуси, а также в учебном процессе высших и средних специальных учебных заведений при разработке общих курсов и спецкурсов по истории искусств, цветоведению и колористике, технике живописи.

Область применения – изобразительное искусство, дизайн, искусствоведение, культурология, цветоведение, психология зрительного восприятия, художественная реставрация, техника живописи.

(ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ)

Горава Галіна Валер'еўна

Эвалюцыя колеравай выразнасці ў станковым жывапісе

Беларусі XX стагоддзя

Ключавыя словы: станковы жывапіс, семантычная функцыя колера, мастацкая форма, каларыт, колеравая кампазіцыя, жывапіснасць, колеравая гармонія, колеравая культура, нацыянальная школа жывапісу.

Мэта даследавання – выяўленне найбольш істотных выразных аспектаў колеру і эвалюцыі колеравай выразнасці станковага жывапісу Беларусі XX ст.

Метады даследавання – інтэрпаляцыя, метадалогія псіхалагічнага эксперыменту (метады выпадковага і планамернага адбору, метады асноўнага і кантрольнага збора дадзеных, пілатажных даследаванняў, тэорыя ідэальнага і бясконцага эксперыменту), параўнаўчы аналіз, абагульненне, сінтэз, апісанне.

Атрыманыя высновы, іх навізна

Дысертацыйнае даследаванне з'яўляецца першым у беларускім мастацтвазнаўстве вопытам па даследаванні колеравай выразнасці станковага жывапісу Беларусі XX ст. У дысертацыі ўдасканалена база паняццяў, якая можа ўжывацца да колеравых сродкаў дадзенага мастацтва; ахарактарызавана каларыстычная сваеасабліваць станковага жывапісу Беларусі XX ст. і вылучаны найбольш істотныя дасягненні ў развіцці яго колеравых сродкаў; праведзена ацэнка яе каларыстычнай трансфармацыі ў адлюстраванні вядучых тэм сусветнага выяўленчага мастацтва; апісаны асноўныя каларыстычныя і тэхнічныя прыёмы жывапісцаў XX ст.; атрыманы эксперыментальна абгрунтаваныя высновы аб колераўспрыняцці твораў беларускага станковага жывапісу XX ст. беларускімі гледачамі; зафіксаваны і абагульнены ўяўленні пра колер, звесткі аб адукацыйнай і самаадукацыйнай культуры, каларыстычных канцэпцыях, жывапісных тэхніках і творчых метадах жывапісцаў Беларусі.

Рэкамендацыі па выкарыстанню

Навуковыя вынікі дысертацыі могуць быць выкарыстаны пры напісанні мастацтвазнаўчых прац па гісторыі культуры і мастацтва Беларусі, а таксама ў навучальным працэсе вышэйшых і сярэдніх спецыяльных навучальных устаноў пры распрацоўцы агульных курсаў і спецкурсаў па гісторыі мастацтваў, колеразнаўству і каларыстыцы, тэхніцы жывапісу.

Галіна выкарыстання – выяўленчае мастацтва, дызайн, мастацтвазнаўства, культуралогія, колеразнаўства, псіхалогія зрокавага ўспрымання, мастацкая рэстаўрацыя, тэхніка жывапісу.

**Evolution of Colour Expressiveness in Belarusian Easel Painting
in XX Century**

Key words: easel painting, expressive serve of color, artistic form, coloring, color composition, picturesque, color harmony, color culture, National schools of painting.

Ultimate aim of research – characterization of expressive aspects of color and evolution of colour expressive of Byelorussian easel painting in XX century.

Methods of research – interpolation, methodology of psychological experiment (method of casual and planned selections, method of main and control data acceptances, flight researches, theory of sublime and unlimited experiments), comparative analysis, generalization, synthesis, description.

Conclusion and novelty

The thesis is the first attempts in Belarusian research of fine art of colour expressive of Belarusian easel painting in XX century. Following results have been achieved as a result of this thesis: conceptual base for color tools of this art was improved; colour peculiarity of Belarusian easel painting in XX century was characterized, major achievements of development its expressive means were emphasized; the color transformation in representations of main themes of global fine arts appreciated; main color and technical methods of XX century painters described; experimentally well-grounded deductions about visual color perception of work of arts of Belarusian easel painting in XX century received by Belarusian viewers; notions about colors, information about educational and self-educational culture, colour conceptions, pictorial techniques and creative methods of Belarusian painters were fixed and summarized.

The results of research can be used: in culture history research and fine arts, in the curriculum for universities and secondary schools in the field of history of arts, colours, painting techniques.

Field of application – fine arts, design. the history of arts, the history of culture, colours, psychology of perception, restoration of fine arts objects, pictorial techniques.