

СТИЛИ ПЕЙЗАЖНОЙ ЖИВОПИСИ МАСЛОМ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

Ли Сюй,

магистрант ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь

Научный руководитель – Федьков Г.С., канд. пед наук, доцент

Являясь важным носителем истории западного искусства, техника и методология пейзажной живописи маслом продемонстрировали значительные различия на разных исторических этапах. Сравнивая практику эпохи барокко (17-18 века) и современную пейзажную живопись маслом, в данной статье анализируются различия между этими аспектами системы техники, методологической логики и основных характеристик, а также показано, как художественный язык претерпел фундаментальные изменения в соответствии с духом времени и когнитивным подходом. парадигма.

Цель данной работы – провести сравнительный анализ современной пейзажной живописи маслом и пейзажной живописи маслом в стиле барокко.

Материал и методы. В ходе исследования использовался анализ теоретической литературы, сравнительно-сопоставительный, метод научного наблюдения и обобщения информации.

Результаты и их обсуждение. Пейзажные картины маслом периода барокко используют в качестве основы оптическую конструкцию и формируют пространство с помощью сочетания метода окрашивания прозрачного покрытия и метода нанесения толстого слоя. Например, Клод Лоррен использовал несколько слоев тонкого покрытия (цикл высыхания каждого слоя составляет около 72 часов) в картине «Посадка царицы Савской», чтобы создать «оптическую серость» путем наложения свинцовых белил и охры, имитируя тонкий градиент воздушной перспективы. Рубенс разработал компромиссную технику «прозрачных темных деталей и плотного покрытия ярких деталей», используя фломастер для создания текстуры горного массива (толщиной до 5 мм) в сочетании с нанесением покрытия из полимерного лака, что придает картине ощущение тяжести и блеска [1].

Современная пейзажная живопись маслом преодолевает ограничения традиционных медиа и проявляется в комбинировании материалов и цифровом вмешательстве. Ансельм Кифер поместил солому и пепел в слой масляной краски, метафорически изобразив историческую травму через следы физической эрозии; Герхард Рихтер объединил фотографическое размытие по Гауссу (радиус 15-20 пикселей) и технику скрытого окрашивания, чтобы представить хаос памяти. Цифровые технологии еще больше реконструируют творческий процесс, например, сканируют данные о местности с помощью лидара, которые алгоритмически преобразуются в вектор мазков кисти, выполняемых роботизированной рукой, для автоматической трансляции природных ландшафтов.

Пейзажная живопись в стиле барокко служит повествованию о религии и царствовании, а ее методология воплощена в символической композиции и динамическом напряжении. Например, в «Радужном пейзаже» Питера Пауля Рубенса используется композиция с низким горизонтом (горизонт занимает менее 1/5 картины), чтобы направить взгляд к небу, усиливая драматический конфликт за счет клубящихся облаков и раскосых деревьев, метафорически демонстрирующих господство божественного над природой. Метод светотени (Chiaroscuro) М. Караваджо использует сильный контраст света и тени (цветовая температура светлой части достигает 5000K, а темной - менее 2000K), чтобы придать пейзажу религиозно-аллегорический колорит [2].

Методология современной пейзажной живописи маслом обращается к материальной онтологии и реконструкции культурной идентичности. Марк Брэдфорд использует переработанные деревянные панели и растительные пигменты, чтобы критиковать экологическое отчуждение посредством выбора материалов; китайский художник Чжан Дунфэн превращает «полотняную ткань» традиционной пейзажной живописи в мазки маслом и имитирует текстуру сухой туши в картине «Сосновая любовь», воплощая современную интерпретацию восточной эстетики. Цифровая картина Дэвида Хокни для iPad, выполненная маслом на холсте, деконструирует пространственно-временное единство пейзажа и формирует многомерную визуальную грамматику [1; 2].

Пейзажная живопись в стиле барокко стремится к идеализации природы и визуальному единству. Его особенности включают в себя:

Научная рациональность: метод воздушной перспективы использует точный градиент цветовой температуры (доля холодного серого в изображении составляет $\geq 65\%$);

Спортивные результаты: имитируйте естественную динамику с помощью дуговых и диагональных композиций, таких как техника Тернера «от мокрого к мокрому», в которой используется скипидар для регулирования скорости подачи пигментов, чтобы передать быстрые изменения в облаках;

Религиозная метафора: пейзаж часто используется как сцена для проявления божественности. Например, сочетание древнегреческих руин и золотого света в работах Лорана намекает на превосходство христианства над язычеством [3; 4; 5; 6; 7].

Современная пейзажная живопись маслом представляет собой фрагментарную экспрессию и технический симбиоз:

Экологическая рефлексия: использование минеральных матриц и растительных пигментов перекликается с философским призывом феноменологии «вернуться к вещам самим по себе»; цифровой парадокс: сгенерированная алгоритмом цветная точечная матрица (диаметр ≤ 2 мм) не только продолжает пуантилизм пуантилизма, но и устраняет человеческую природу с помощью роботизированная рука. мазки кистью;

Культурное смешение: «Пластика» Юаня Юньшэна сочетает узоры ханфу с декоративными человеческими телами, создавая локализованные визуальные символы для борьбы с однородностью глобализации.

Заключение. От барокко до современности эволюция пейзажной живописи маслом - это, по сути, революция в том, как люди воспринимают природу. Эпоха барокко создала визуальный порядок «священной природы» с помощью научных наблюдений и религиозных символов, в то время как современное искусство разрушило определенность традиционных ландшафтов с помощью критики материалов и цифровых технологий. Разница между ними заключается не только в новаторстве методов, но и в философском сдвиге от «имитации природы» к «воссозданию природы». В будущем, благодаря вмешательству квантовой физики и искусственного интеллекта, пейзажная живопись маслом может превратиться в междисциплинарную экспериментальную область, объединяющую экологию, науку о данных и культурную археологию.

1. Техника и классификация пейзажной живописи маслом, <https://baike.baidu.com/item/5020289>

2. Контраст между стилями барокко и рококо, <https://www.douban.com/note/506703381/>

3. Разница между материалами для рисования акрилом и маслом, https://www.sohu.com/a/271096408_738427

4. Особенности живописи в стиле барокко, современные кислородные баллы, <http://www.moderno2.com/?p=57887>

5. История искусства барокко, Мейстердруке, <https://www.meisterdrucke.us/epoch/Baroque.html>

6. Система техники масляной живописи, <https://baike.baidu.com/item/6748276>

7. Методика живописи в стиле барокко, Галерея, <https://gallerix.asia/pedia/history-of-art--baroque-painting/>