

В работах таких художников, как Жан-Франсуа Милле, нашли отражение социальные проблемы, такие как бедность, неравенство и тяжелые условия труда. В конце XIX века масляная живопись стала зеркалом изменений в обществе, вызванных промышленной революцией и урбанизацией. Импрессионисты и реалисты открыли новые горизонты для искусства, сделав его более доступным и актуальным. Их работы продолжают вдохновлять современных художников и зрителей, демонстрируя силу искусства как отражения социального контекста. Такие произведения, как «Впечатление. Восходящее солнце» Клода Моне, не только захватывают визуальные аспекты природы, но и передают эмоции людей того времени.

Культурные движения, такие как романтизм, символизм и модернизм, также оказали значительное влияние на масляную живопись. В течение столетий стили живописи эволюционировали, отражая культурные, социальные и технологические изменения своего времени. Художники начали экспериментировать с формой и содержанием, что привело к появлению новых стилей и техник. В своих работах, таких как «Звездная ночь», Винсент Ван Гог использовал яркие цвета и динамичные мазки, чтобы передать свои личные переживания и эмоции. Картина «Где-то в Таити» Поля Гогена также отражает его стремление к экзотике и поиску смысла жизни в контексте культурного колониализма.

И даже в XXI веке, с появлением новых видов красок и живописных технологий масляная живопись не утратила своих позиций [3]. Современные художники сочетают традиционные техники с новыми идеями и концепциями, исследуя культурную жизнь общества. Культура разных стран становится разнообразной и открытой, открывая новые горизонты для поиска идентичности и самовыражения. Работы современных мастеров часто отражают сложные вопросы общества, такие как расовая идентичность и гендерные стереотипы, делая масляную живопись актуальным средством самовыражения.

Заключение. Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что масляная живопись, как и другие техники и материалы изобразительного искусства, является отражением культурных и социальных реалий своего времени. Она не только сохраняет наследие прошлого, но и адаптируется к новым условиям и вызовам. Изучение влияния этих факторов помогает лучше понять не только саму живопись, но и общество в целом. Масляная живопись остается одним из способов самовыражения для художников всех эпох, продолжая развиваться под влиянием меняющегося мира. В современном мире эта техника остается одной из самых популярных среди профессионалов и начинающих художников.

1. История масляной живописи: когда появилась кто изобретатель техники // arthedevr.ru – URL: <https://artshedevr.ru/statji/istoriya-maslyanoj-zhivopisi-kogda-poyavilas-i-kto-izobretatel-tehniki> (дата доступа: 12.03.2025)

2. Импрессионизм в цвете: Как свет меняет мир // artdoart.com – URL: <https://artdoart.com/news/impressionizm-v-cvete-kak-svet-menaet-mir> (дата обращения 12.03.2025)

3. Чмиль А.А.; Гугин, Н.А. Масляная живопись. Технология и техника / А.А. Чмиль; Н.А. Гунин. – Текст : электронный // Репозиторий ВГУ имени П.М. Машерова. – URL: <https://rep.vsu.by/handle/12345678/2376> (дата обращения: 14.03.2025) – Электрон. Копия печ. изд.: Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2007. 7с.

ЖИВОПИСНЫЕ ТЕХНИКИ И ИХ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Солдатов А.А.,

студент 2 курса ВГУ имени П.М. Машерова, г. Витебск, Республика Беларусь

Научный руководитель – Соколова Е.О., канд. пед. наук, доцент

Живописные техники в искусстве, обладающие своими уникальными характеристиками, преимуществами и недостатками, используются художниками для достижения определенных результатов. В данном исследовании представлены такие техники живописи как акрил, акварель, гуашь и пастель.

Цель статьи – провести сравнительный анализ художественных возможностей живописных техник.

Материал и методы. Источником и материалом исследования послужило сравнение различных видов техник живописи. Основные методы исследования – сравнительный и описательный.

Результаты и их обсуждение. Масляная живопись — одна из самых популярных техник в истории искусства, возникшая в Европе в XV веке. Эта техника позволила художникам достичь значительной глубины цвета и текстуры, что сделало ее важной для художественного выражения. Масляные краски изготавливаются на основе масел, таких как льняное или маковое, что придает им высокую насыщенность и долговечность. Благодаря этому, картины, написанные маслом, способны сохранять свою яркость на протяжении веков. Однако стоит отметить, что масляные краски имеют длительное время высыхания, что может быть неудобным для художников, стремящихся к быстрой работе. Кроме того, некоторые растворители, используемые для разбавления красок, могут быть токсичными, что требует осторожности при их использовании. Масляная живопись часто применяется для создания портретов, пейзажей и натюрмортов, позволяя художникам передавать сложные световые эффекты и текстуры. Художники в процессе творчества ищут новые формы и материалы, объединяя классические и современные приемы.

Сравнительно с маслом, акварельные краски известны своей прозрачностью и легкостью. Эти краски быстро сохнут и доступны для начинающих художников, что делает их популярным выбором для тех, кто только начинает свой путь в живописи. Работа акварельными красками на природе, с натуры, требует быстроты и отработанной техники. Вместе с тем, под рукой должен быть сосуд с чистой водой и губка, которая, как правило, участвует в процессе наравне с кистями. Однако акварель имеет свои ограничения: палитра цветов может быть более ограниченной, а исправление ошибок зачастую представляет собой сложную задачу. Акварельные работы часто используются для создания легких и эфемерных образов, таких как пейзажи и цветочные композиции, где важна прозрачность и игра света.

Акриловые краски, будучи водорастворимыми и быстро сохнущими, предлагают универсальность и возможность работы на различных поверхностях — от бумаги до холста и даже дерева. Эти краски обладают свойством быстро высыхать, что может затруднить смешивание цветов на палитре, но в то же время позволяет художнику быстро завершать работу. Акрил обладает отличными техническими характеристиками, благодаря чему перечень сфер применения красок, производящихся на его основе, достаточно длинный. Данная краска часто используется в современном искусстве благодаря своей способности создавать яркие и насыщенные цвета, а также благодаря возможности слоями накладывать краску для достижения интересных текстур и эффектов.

Гуашь представляет собой еще одну интересную технику, которая сочетает в себе свойства акварели и масла. Благодаря хорошей кроющей способности и насыщенности имеется возможность перекрывать слои и создавать непрозрачные области, но менее устойчива к воздействию света по сравнению с масляными красками. Гуашь часто используется для иллюстраций и графического дизайна благодаря своей яркости и легкости в работе.

Каждая техника живописи передает эмоции по-своему: масло создает богатые цветовые решения и глубокие текстуры, акварель — легкость и эфемерность, акрил сочетает оба подхода с возможностью быстрого выполнения работ. В то время как масляные картины могут сохранять яркость на протяжении веков благодаря своим долговечным свойствам, акварельные работы более уязвимы к выцветанию под воздействием света. Выбор техники живописи зависит от предпочтений художника и желаемого результата; каждая из них

предоставляет уникальные возможности для самовыражения и создания произведений искусства, отражающих индивидуальный стиль и видение автора.

Заключение. Каждая техника живописи имеет свои уникальные характеристики и подходы. Выбор между ними зависит от целей художника, стиля работы и желаемого результата. Каждая из техник имеет свою глубину и выразительность, а также предлагает множество возможностей для творчества.

ИНТЕГРАЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ И ЦИФРОВЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРАКТИК

Станкевич О.В.,

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

Научный руководитель – Соколова Е.О., канд. пед. наук, доцент

Современное образование стоит на пороге трансформации, где цифровые технологии становятся неотъемлемой частью творческого процесса. Однако сохранение фундаментальных художественных навыков остается ключевой задачей педагогов. Гибридные методики, объединяющие традиционные дисциплины (рисунок, живопись, скульптура) с цифровыми инструментами (графические планшеты, программы для рисования), предлагают решение этого противоречия. Они не только адаптируют обучение к реалиям цифровой эпохи, но и формируют у учащихся универсальные умения и навыки, востребованные в профессиях будущего.

Цель исследования – проанализировать процесс интеграции традиционных и цифровых художественных практик в современном искусстве, выявить ключевые тенденции, методы и технологии, которые способствуют стиранию границ между аналоговым и цифровым творчеством.

Материал и методы. Материалами данного исследования послужили проекты, сочетающие традиционную живопись, графику с цифровыми технологиями, произведения, созданные с использованием искусственного интеллекта (ИИ) в сочетании с традиционными техниками, выставками, фестивалями и арт-проектами, посвященными интеграции традиционного и цифрового искусства. В данной работе был использован визуальный анализ произведений, изучение и описание конкретных примеров интеграции традиционных и цифровых практик, сравнительный анализ техник, используемых в традиционном и цифровом искусстве, экспериментальный подход (практические эксперименты по совмещению аналоговых и цифровых).

Результаты и их обсуждение. Гибридный подход в художественном образовании предполагает синтез традиционных художественных техник (рисунок, живопись, скульптура) с цифровыми инструментами (графические планшеты, 3D-моделирование, цифровая живопись). Такой подход позволяет учащимся освоить как классические навыки, так и современные технологии, что способствует формированию универсальных компетенций.

Теоретические основы гибридных методик: сохранение традиций (традиционные техники, такие как рисунок карандашом или живопись маслом); освоение современных технологий (цифровые инструменты позволяют экспериментировать, быстро вносить изменения и создавать работы, которые невозможно сделать вручную); развитие креативности (работая и в традиционной, и в цифровой технике возникает масса возможностей комбинировать подходы, находить неожиданные решения и создавать что-то уникальное).