

Символический характер художественного образа

Выполнила: Рябина Ангелина

Проверила: Плеханова Елена Олеговна

Художественный образ может
выступить в одной из трех ипостасей:

1) изоморфема;

2) метафора;

3) аллегория.

1. Изоморфема

«СЛЕПАЯ ПРОДАВЩИЦА
СВЕТИЛЬНИКОВ ПРИ
ВХОДЕ В КАТАКОМБЫ»,
(другое название - «СВЕТ»),
19 век. Габриэль Корнелиус
фон Макс (1840 - 1915).
Чешский художник.

Слепая девушка продает светильники христианам при входе в катакомбы. Её лицо освещено не только светом светильников, но и её внутренним духовным светом. Эта слепая девушка распространяет свет, она видит больше тех зрячих, кто избрал тьму. Движения её руки настолько соразмерны, привычны, что она не ошибается при подаче светильника покупателю и получении платы за них. Этому соответствует абсолютно спокойное выражение её прекрасного лица и закрытые веками очи, охраняющими их вечный покой. Смирение слепой, обречённость, покорность судьбе...

«СЛЕПОЙ ТОВИТ И АННА С
КОЗЛЁНКОМ», 1626, Рембрандт.
Риксмузей. Амстердам.

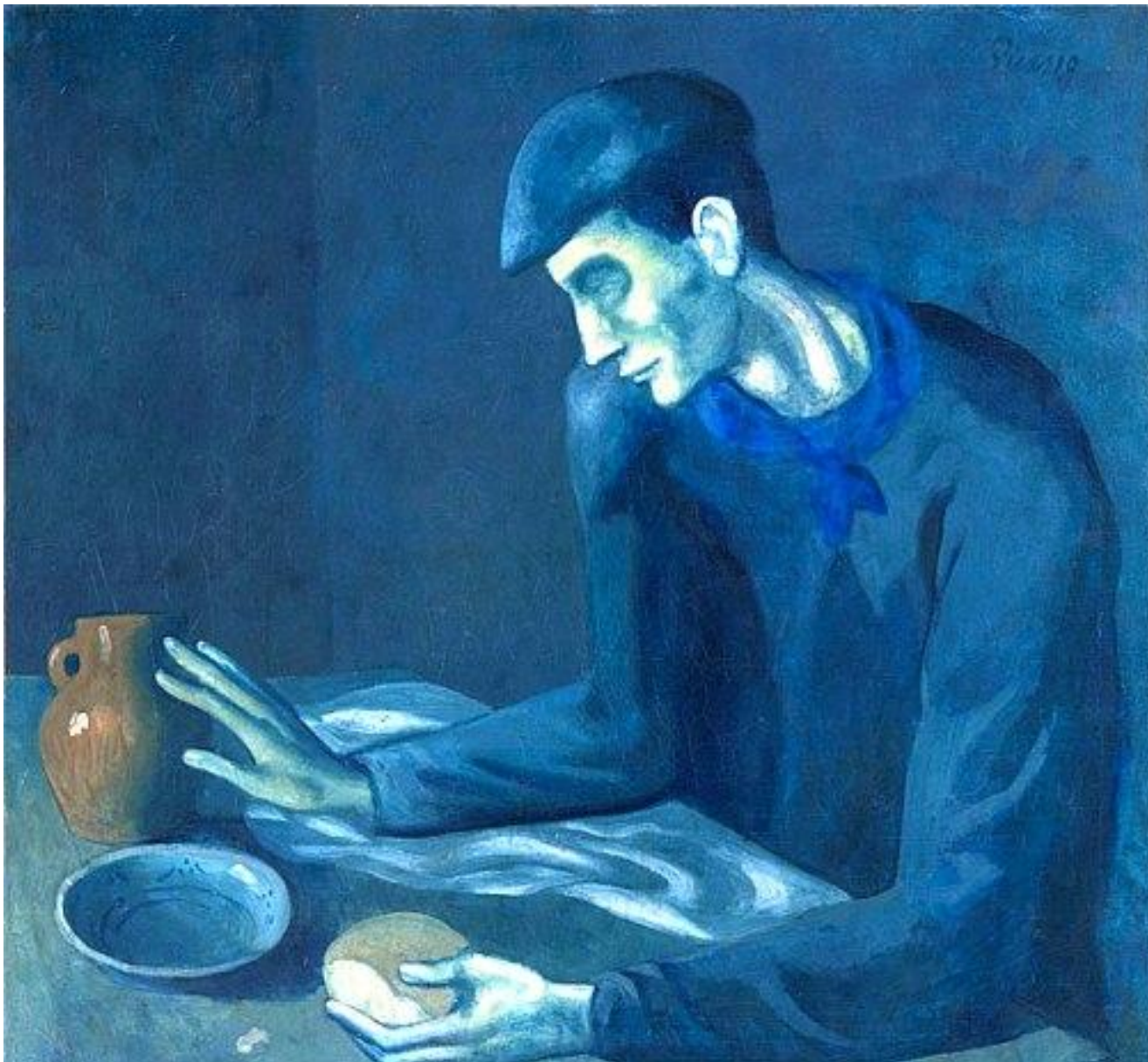

«ПРИЕЗД ИНСТИТУТКИ К
СЛЕПОМУ ОТЦУ», 1870. В.
Перов. Третьяковка.

Отец с грустной улыбкой на обращённом кверху лице на ощупь узнаёт и ласкает милое, любимое лицо, стараясь определить знакомые черты, а также нравственное состояние и настроение давно отсутствовавшей дочери. Его мягкие нежные прикосновения настолько сильно волнуют дочь, что она едва сдерживает слёзы, жалея отца, самого близкого ей человека...

Отвернувшись, женщина в чепце, скорее всего экономка или няня, визави с контурами ещё одного персонажа челяди на неоконченной картине... Всё тот же коричнево-оливковый спокойный колорит полотна, избираемый нередко художником.

«ЗАВТРАК СЛЕПОГО» (The Blind Man's Meal) 1903.
Пабло Пикассо (Голубой период).

Пикассо рисует трагические фигуры, используя мрачные синие краски, символизирующие человеческие страдания, тревогу, отчаяние, нищету и боль. Художник считал голубой цвет «цветом всех цветов». Персонажами картин обычно являлись нищие, убогие, калеки, странствующие.

»Завтрак слепого» - одна из самых печальных. На картине - худощавый астеничный человек, вместо глаз у которого видны тёмно-синие впадины. Слепой сидит за скудной едой в виде хлеба и, возможно, вина в стоящем на столе кувшине. Тарелка на столе пуста. Чуткими пальцами слепого он ощупывает кувшин, стараясь его обнаружить и не опрокинуть.

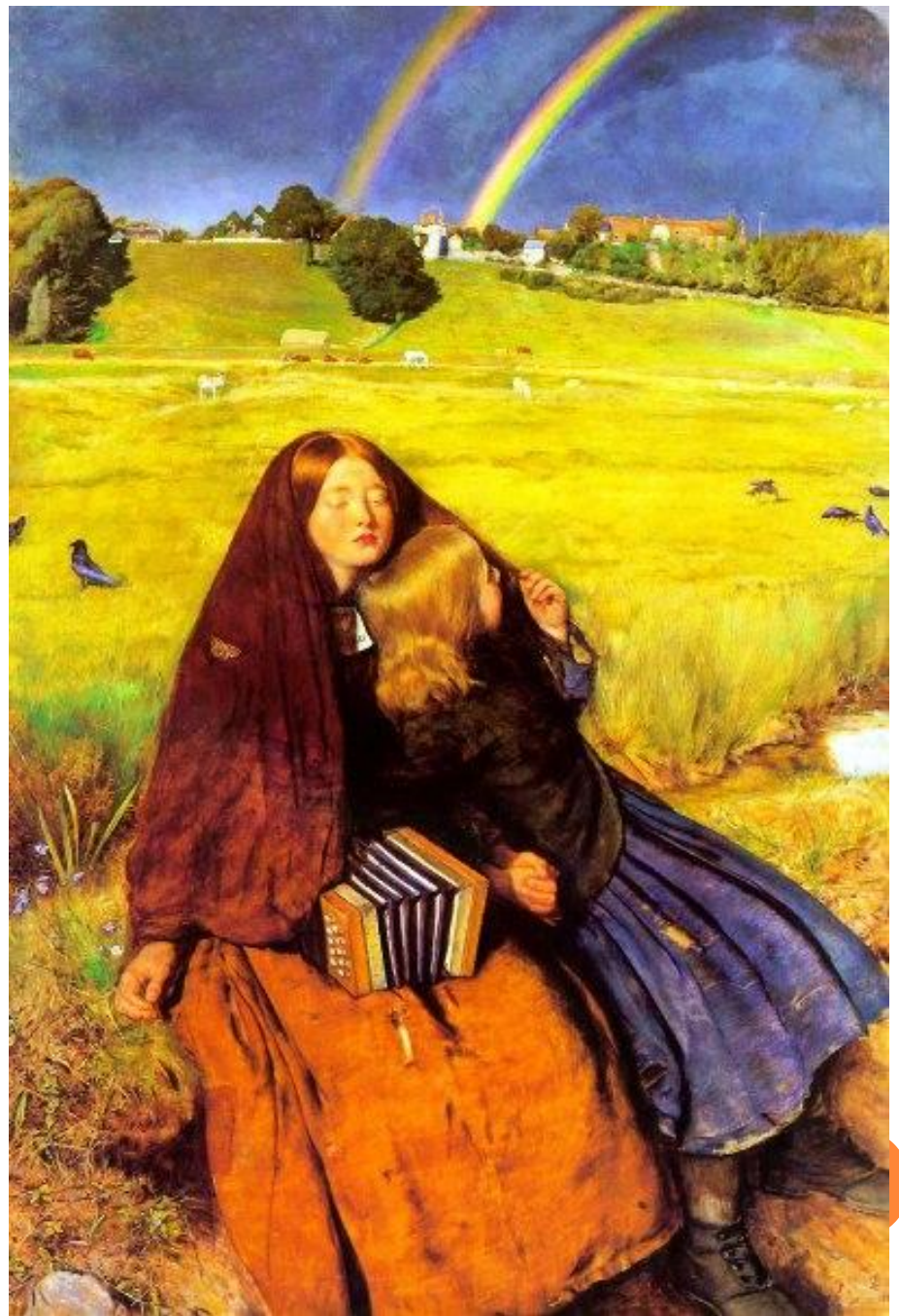
«СЛЕПОЙ ВЕЛИЗАРИЙ, ПРОСЯЩИЙ МИЛОСТЫНЮ» , 1781. Жак Луи Давид (фр. Jacques-Louis David; (1748 - 1825). Дворец изящных искусств. Лилль

«СЛЕПЦЫ», 1879, Ярошенко Николай Александрович, (1846 - 1898).

"СЛЕПАЯ ДЕВУШКА" (The
Blind Girl). 1856, Джон Эверетт
Миллес

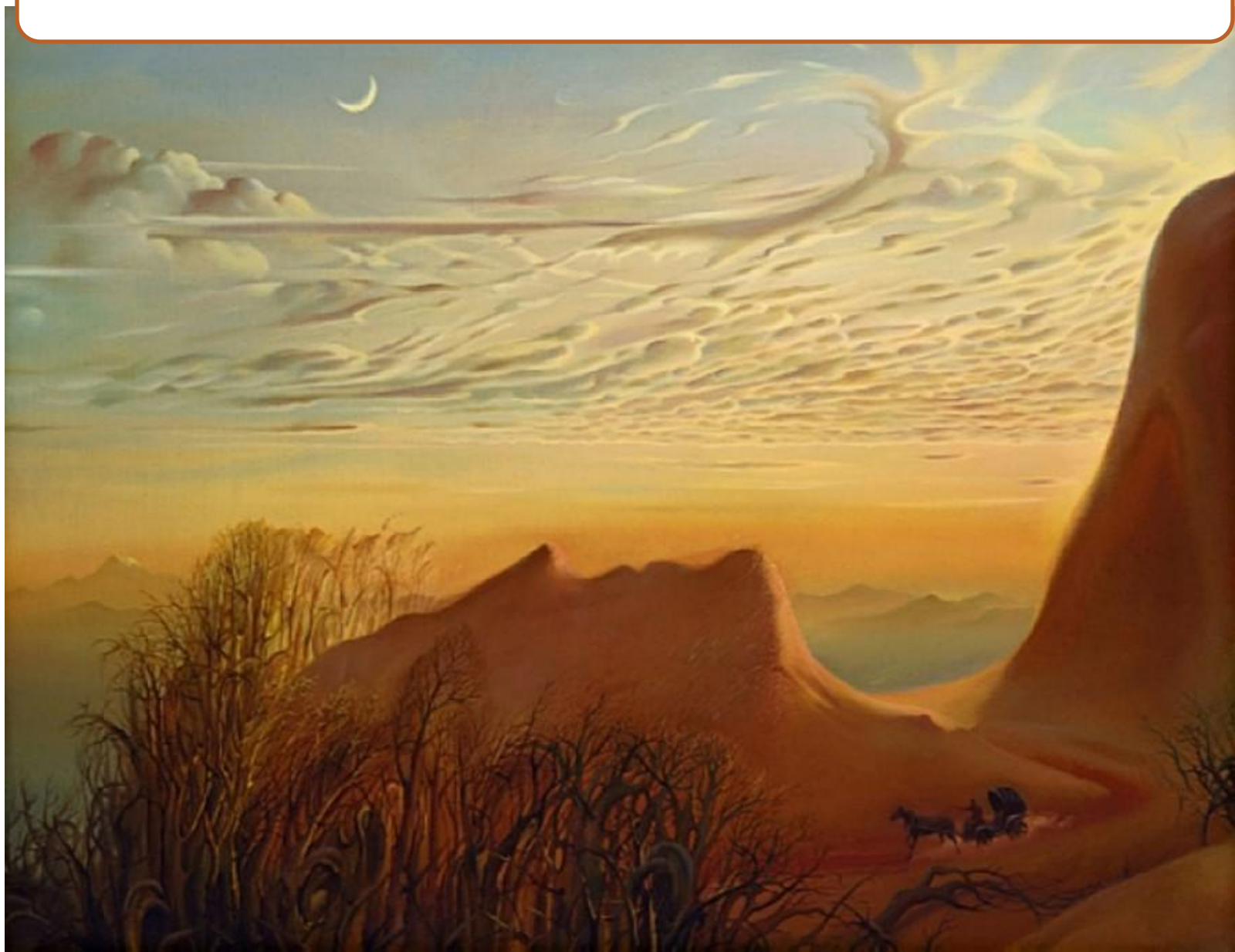
2. Метафора

«Рассвет в океане» Владимир Куш

«В ожидании ночи» Владимир Куш

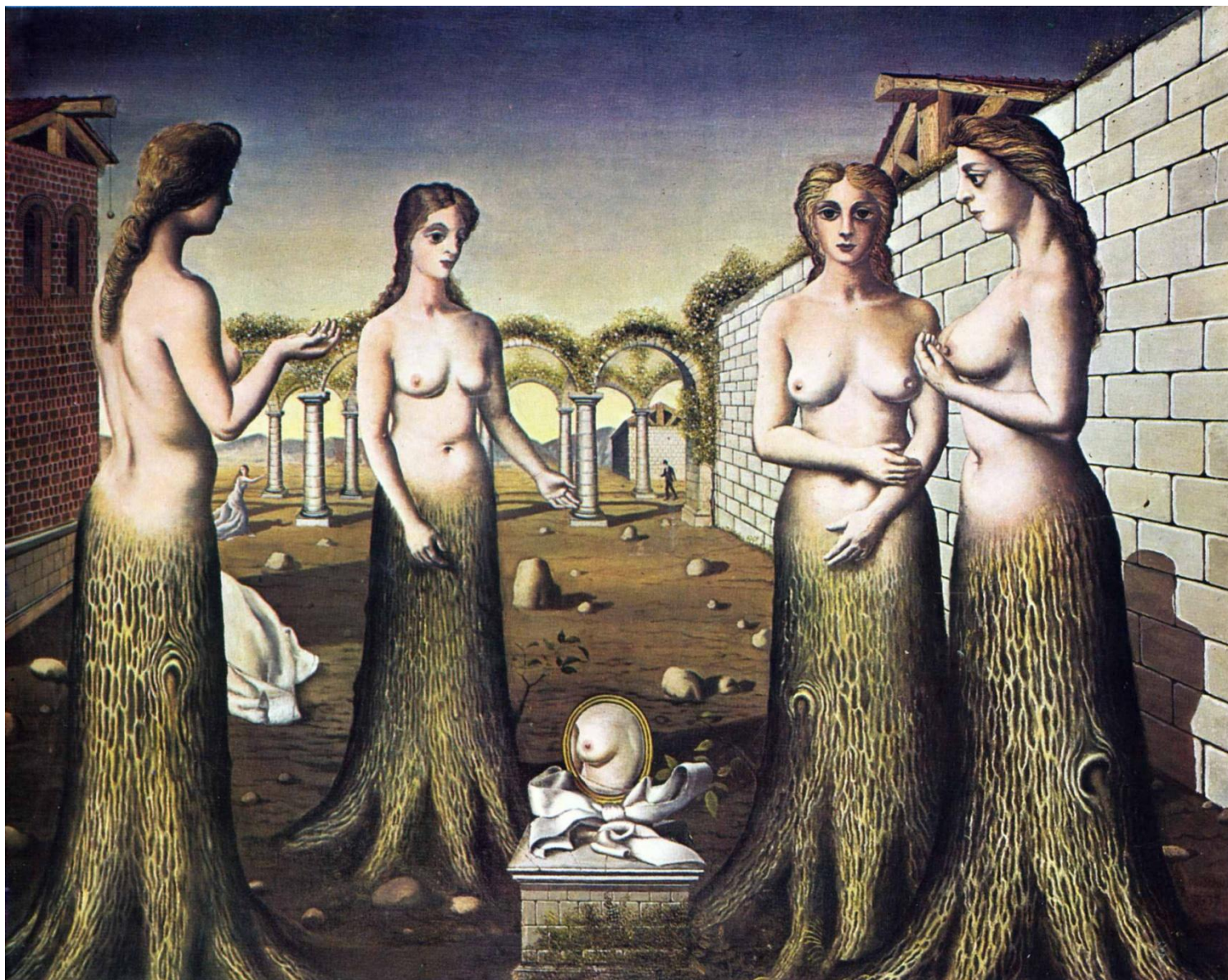
«Одеяние невесты»
Макс Эрнст

«Девушка перед зеркалом» Поль Дельво

«Девушки-деревья» Поль Дельво

«Терапевт» Рене
Магритт

3. Аллегория

Аллегория - это передача абстрактного понятия с помощью конкретного образа

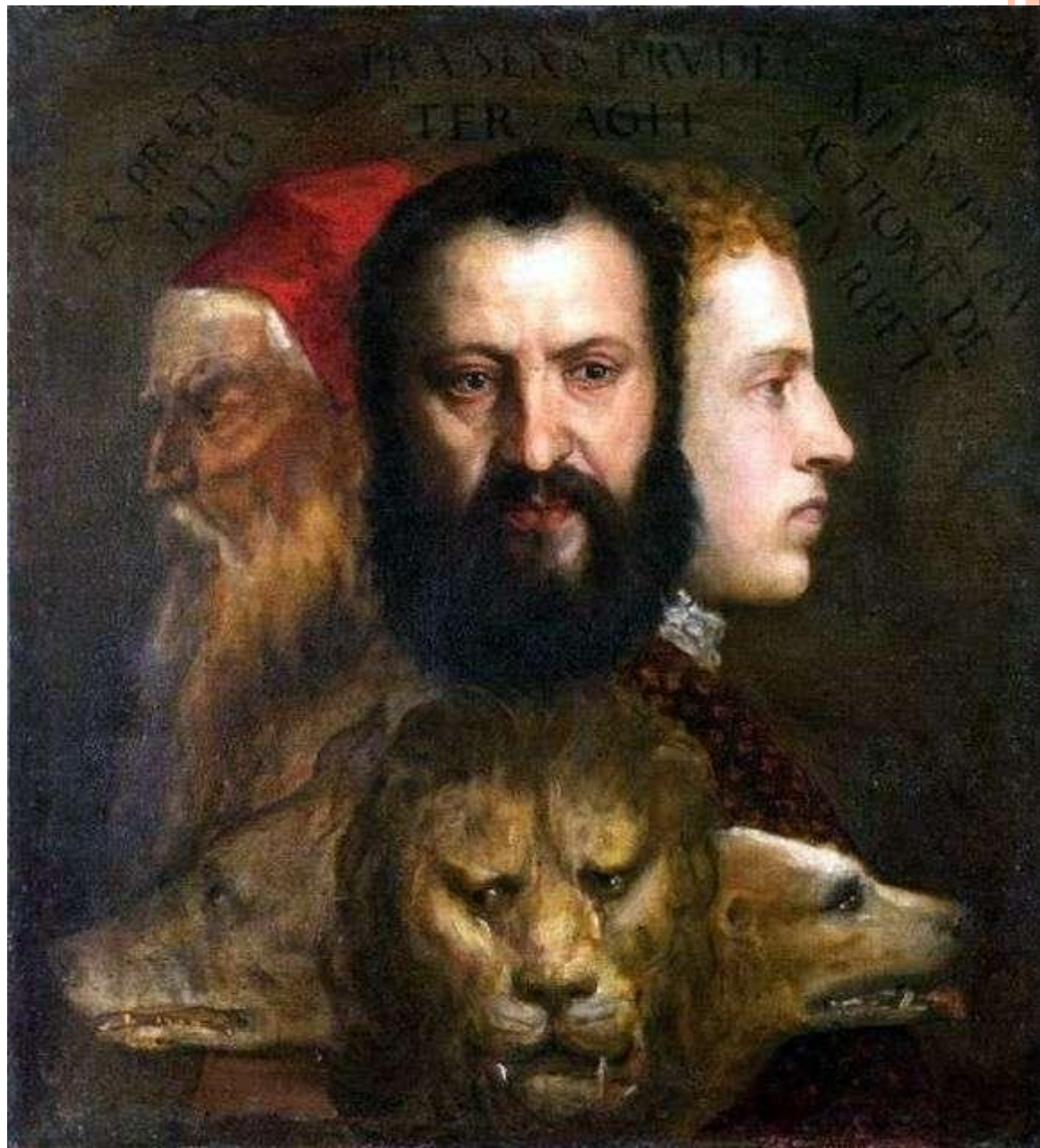

«Символ семейной
жизни»
Ганс Макарт

Тициана Вечеллио
«Аллегория времени»
(Благоразумия)

Перед нами абсолютно иносказательное творение живописца. Для расшифровки этой необычной аллегии нужно обратить внимание на надпись на латинском языке. Разглядеть ее можно в верхней части полотна. Смысл ее следующий: настоящее должно обязательно опираться на прошлое. Только в этом случае оно не будет вредить будущему

Тициан изобразил не только себя, но и сына с племянником. Их портреты представляют одно целое с головами трех животных: царственного льва, верной собаки и одинокого волка. В символике этот зверь с тремя головами как раз и обозначал Благоразумие. В его составе было три значимых вещи: память, знание и опыт.

«Колесо Фортуны» посвящено размышлениям о человеческой судьбе. Здесь художник выступает фаталистом, показывая трех людей, занимающих разное положение в обществе (раба, короля и поэта) в один и тот же печальный момент: колесо Фортуны настигает их на своем пути и безжалостно давит без разбора.

«Колесо фортуны» Берн-Джонс
Эдуард

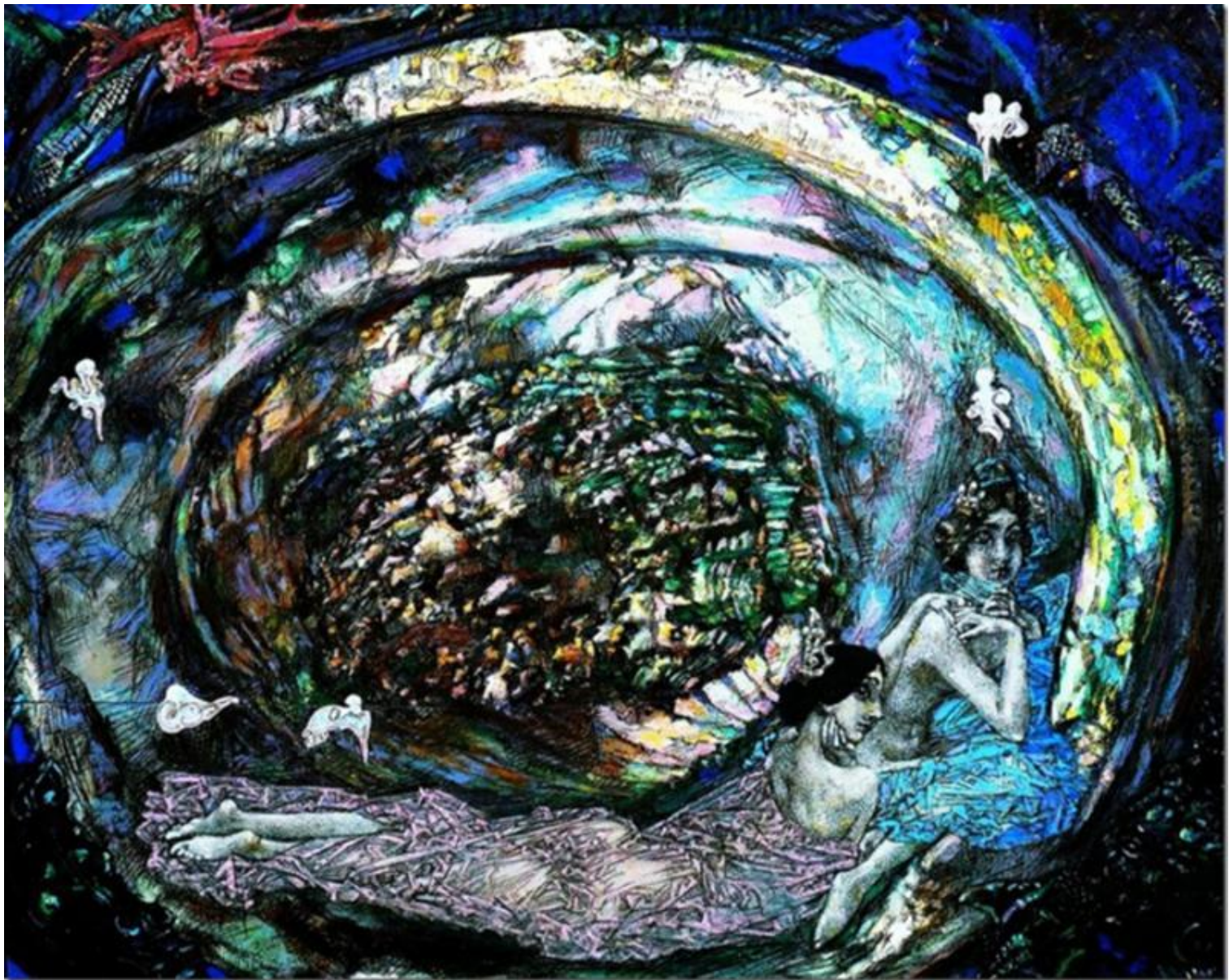
«Весна» (Аллегория весны) Сандро Боттичелли

В «Весне» нашли отражение три неразрывных направления, в которых развивались искусство и философия флорентийских гуманистов: античный, христианский и куртуазный. Из античности здесь - персонажи и мотивы мифов. Справа Зефир, теплый западный ветер, похищает Хлориду, греческую нимфу полей и цветов, которая превращается, в изображенную тут же Флору - уже римскую богиню, осыпающую землю цветами. В левой части - три грации, олицетворяющие целомудрие, любовь и наслаждение. Меркурий, разгоняющий облака, стоя под сенью апельсиновых деревьев, отсылает воображение зрителя к мифу о Парисе и его выборе прекраснейшей из богинь, которой он как победительнице отдал яблоко. Эта богиня, Афродита, или, как ее называли древние римляне, Венера, мягко ступает по ковру из трав и цветов в центре картины. Над ее головой - Амур с луком, целящийся в одну из граций.

«Жемчужина» Врубель

Развитие художественного моделирования

После того как в XVII веке «запрет» на изображение резко очерченных теней был снят, они в изобилии появились на полотнах самых разных жанров. Обеденный стол на картине Караваджо «Ужин в Эммаусе» почти не уступает в этом отношении римской мозаике, а Рембрандт на офорте с портретом Яна Корнелиса Сильвиуса дерзко использует этот прием там, где, казалось бы, возможность создания оптической иллюзии исключена.

Микеланджело Меризи да Караваджо. Ужин в Эммаусе.
Фрагмент. 1601 г. Холст, масло, темпера. 141 × 196,2 см

Антонелло да Мессина. Святой Иероним в келье.
Фрагмент. Около 1475 г

Здесь особенно примечательна тень от хвоста павлина на ступени, написанная в технике sfumato.

Геррит Беркхейде. Рынок и Grote-Керк в Харлеме. 1674 г.
Холст, масло. 51,8 × 67 см

Взаимодействие образа и материала

Живопись — вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов посредством нанесения красок на жёсткую или гибкую поверхность.

Специфика живописи заключается в представлении при помощи красок, нанесенных на поверхность изображение реального мира, преобразованных творческим воображением художника.

Существует пять видов живописи:

станковая,

монументальная,

декоративная,

театрально-декоративная,

миниатюрная.

Фрески в Италии

Монументальная живопись выполняется непосредственно на стенах и потолках зданий и других сооружений. В прошлом преобладала живопись водными красками по сырой штукатурке (фреска). В Италии до начала XVI века по высохшей «чистой фреске» практиковалась прописка деталей темперой. Техника «чистой фрески» требует особого мастерства от художника, поэтому применялись и другие технологии, например, не такая устойчивая живопись по сухой штукатурке — секко, позднее росписи выполнялись мало подходящими для монументальной живописи масляными красками.

Download from
Dreamstime.com
This watermarked image is for previewing purposes only.

112835535
Tupungato | Dreamstime.com

«Тундра» Александр Борисов

На полотнах Александра Борисова — бесконечные снежные равнины и скупые солнечные лучи. Несмотря на замерзающие пальцы, густеющие от мороза краски и ломающиеся кисти, художник проводил за холстом долгие часы, чтобы передать вкрадчивую красоту местных пейзажей и едва уловимые нюансы света. Самая низкая температура, при которой довелось писать живописцу, — минус 39 °С.

«Арктическая пустыня» Александр Борисов

Абстракционизм

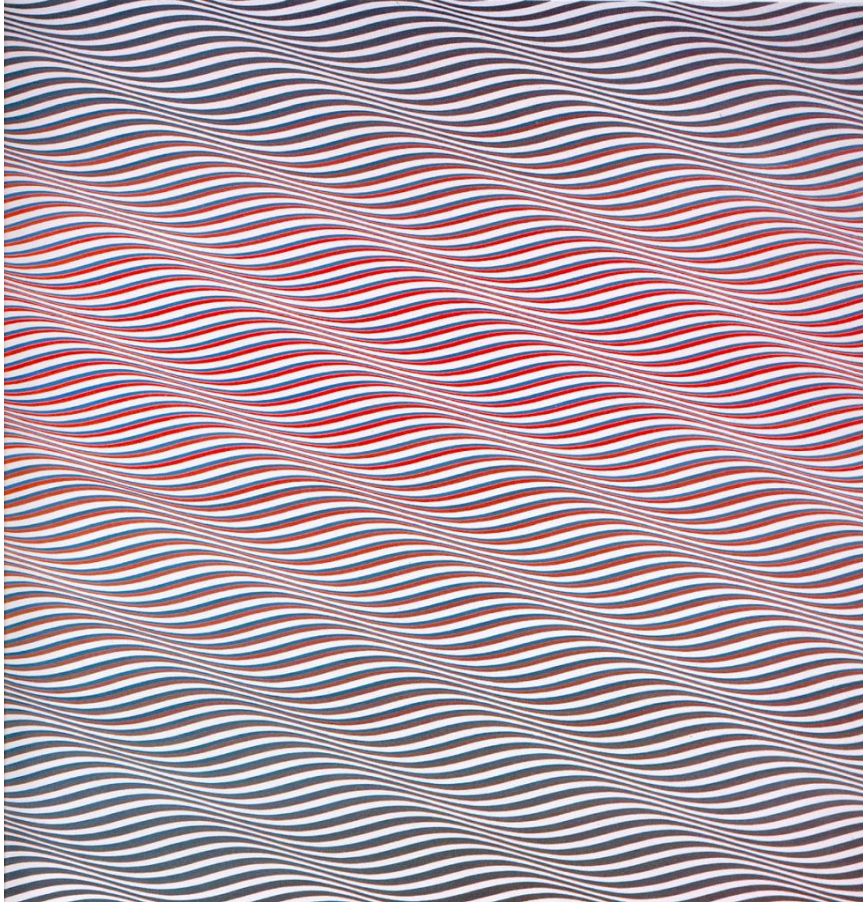

«В голубом» Василий Кандинский

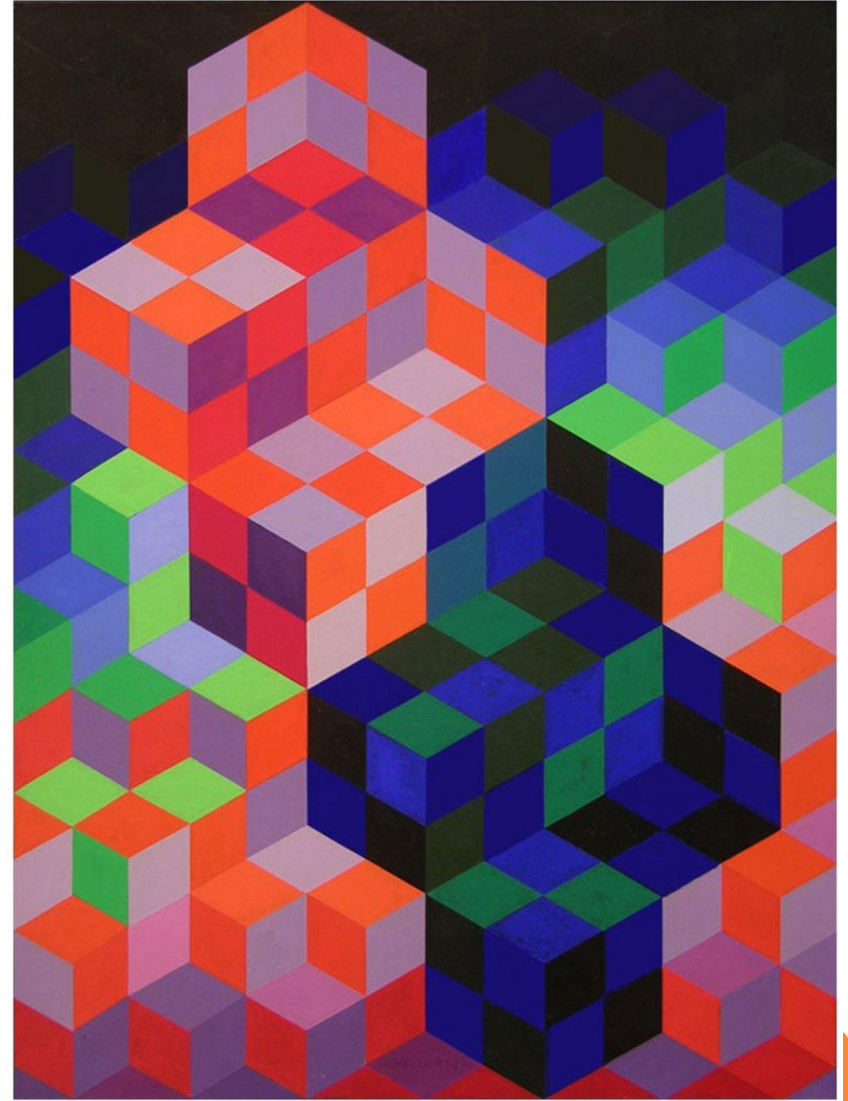

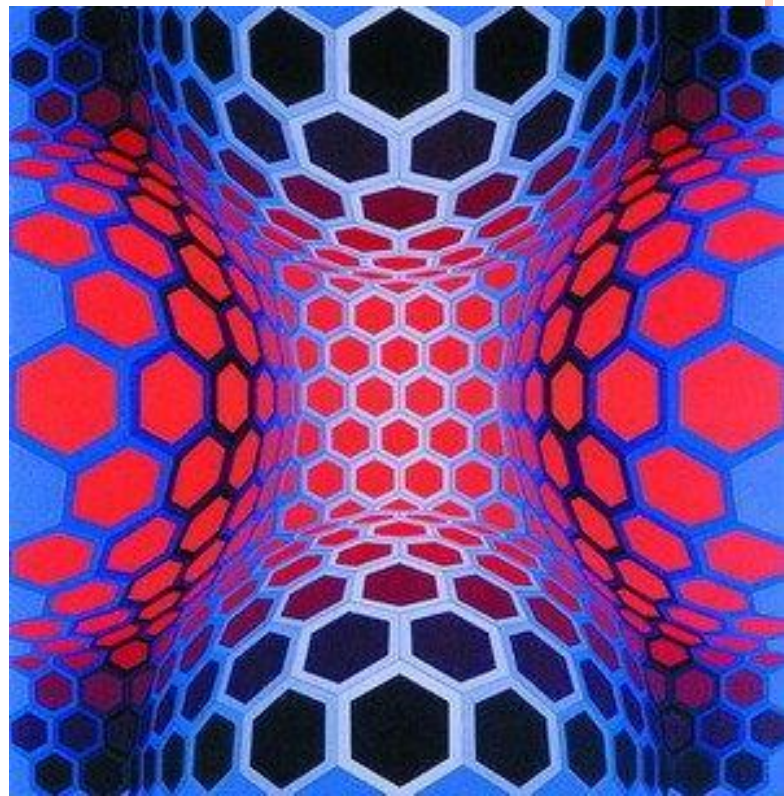
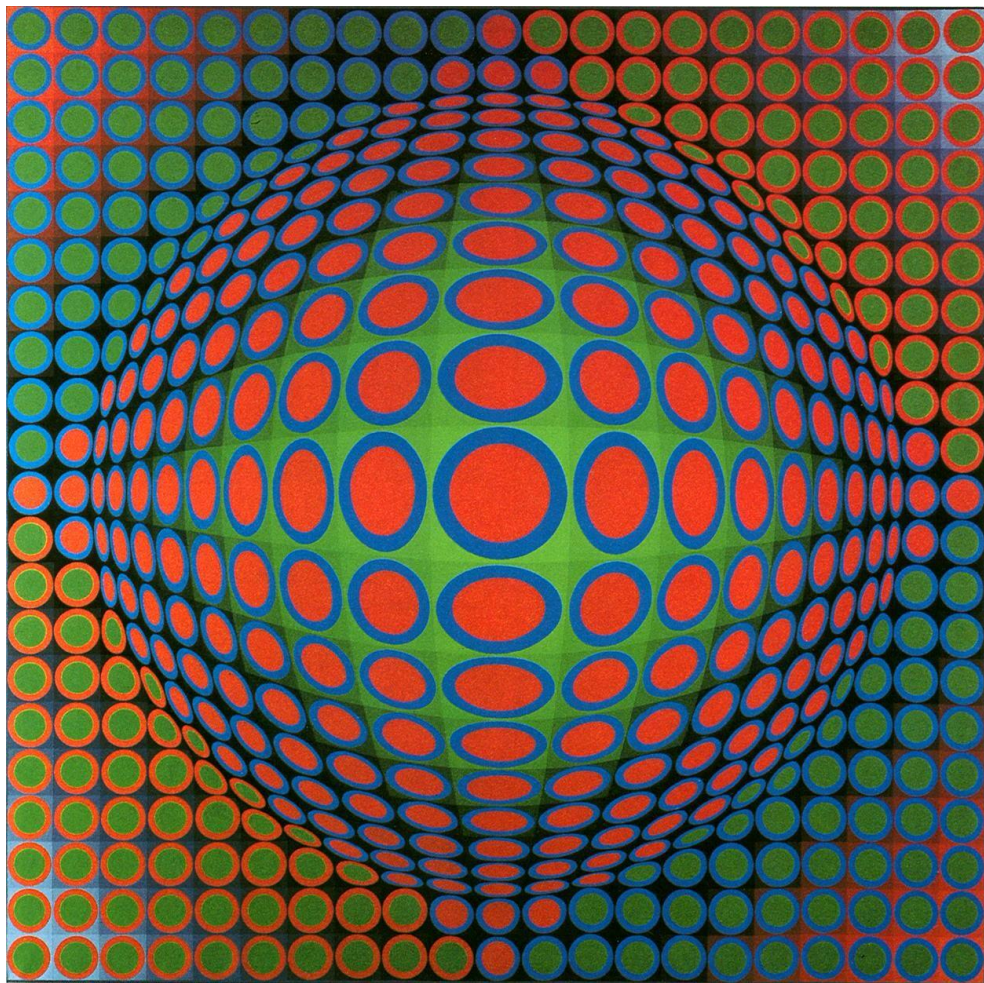

Оп-арт

Бриджит Райли. «Катаракта-3». 1967 год.

Виктор Вазарели

**Релятивистский
характер
художественного
произведения**

Речь идет о природе т.н. "случайных" художественных произведений. В отличие от обычных ("необходимых") произведений являющихся результатом сознательной деятельности человека, "случайные" произведения, как показывает само название, суть продукты случайной игры бессознательных агентов. В роли последних выступают слепые силы природы, начиная с произвольных действий животных и кончая работой метеорологических и геологических факторов.

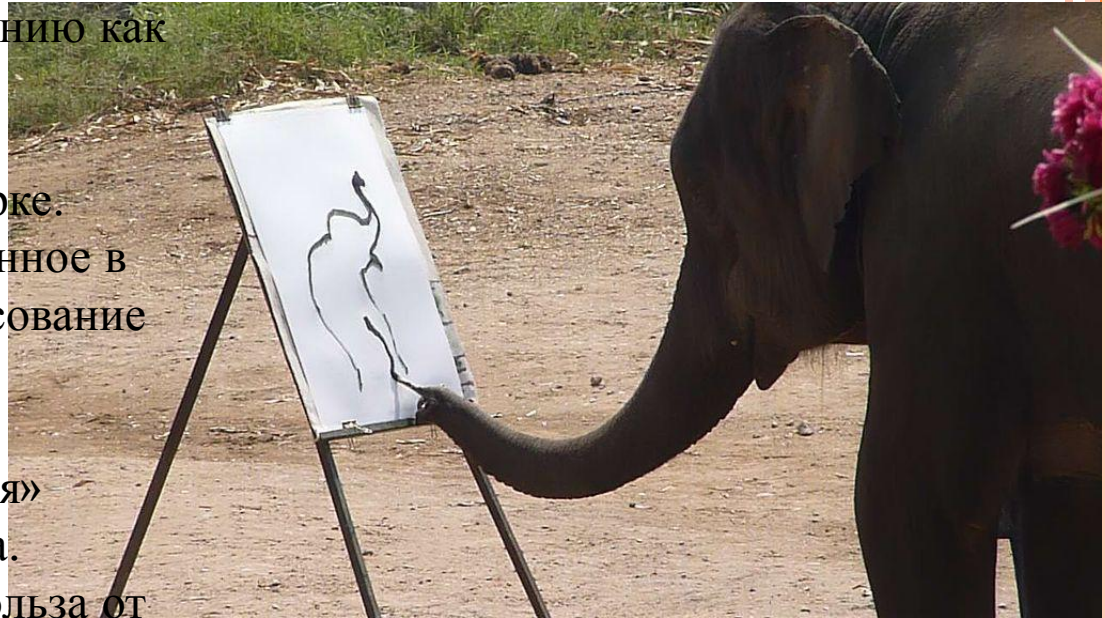

Морской лев

Живопись слонов

Слоны в неволе обучаются рисованию как одной из форм поведенческого обогащения. Пример этого можно наблюдать в Мельбурнском зоопарке. Однако исследование, опубликованное в июле 2014 года, показало, что рисование мало влияет на поведенческое обогащение слонов, в отличие от положительного влияния «общения» животных с работниками зоопарка. Учёные пришли к выводу, что «польза от этой деятельности представляется ограниченной в плане эстетической привлекательности этих картин». Слоны всегда рисуют одну и ту же картину и научились повторять это точь-в-точь.

Дрессированный слон рисует в Чиангмае, Таиланд.

Слон

Живопись дельфинов

На представлениях в дельфинариях дрессированные дельфины (афалины, белухи) демонстрируют рисование кистью, зажатой во рту.

