

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

кафедра теории, истории и
педагогике искусства

«Сферическая» перспектива как составная часть творческого метода К.С. Петрова-Водкина

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса 522 группы
направления подготовки 50.03.03 История искусств
Института искусств

ВЕЛИКАНОВОЙ ЛЮДМИЛЫ ЮОЗАПАСОВНЫ

Научный руководитель
доцент, канд. филос. наук

(подпись, дата)

Л.С. Пестрякова

Зав. кафедрой
профессор, докт.пед. наук

(подпись, дата)

И.Э. Рахимбаева

Саратов 2021

ВВЕДЕНИЕ

Рубеж XIX – XX веков – это особый, переломный период для России. Экономические подъемы и кризисы, русско-японская 1904 – 1905гг. и революции 1905 – 1907гг., Первая мировая война 1914 – 1918гг. и, как следствие, революция 1917года. В обществе все более нарастало ощущение неизбежности социального кризиса, необходимости смены ценностей. Народническая идеология потерпела крушение. Начался поиск новых идеологических концепций общественного развития.

Время перемен в общественной жизни отразилось на состоянии культуры, на стремлении создать в искусстве новые формы его существования. Во всех видах искусства – живописи, театре, музыке, архитектуре наметилось обновление художественного языка, поиски нетрадиционных средств выражения, которые должны соответствовать новому художественному мышлению.

Все эти процессы привели к появлению жанрового разнообразия в живописи, а также нетрадиционного видения и трактовки устоявшихся жанров. По-новому интерпретируется историческая тема. Отказавшись от монументальных и батальных полотен, художники работают чаще в историко-бытовом жанре. Возникает новый тип картины, где сообразно живописному языку этого периода, представлены фольклорные художественные традиции. На смену традиционному живописанию теологических тем и сюжетов приходит проблема осмысления религиозной истории России.

Столкновение разных мировоззрений и вкусов породило множество течений: модерн, авангард и обновленный реализм. Сложность и противоречивость художественных исканий явилось причиной возникновения сменяющие друг друга группировок со своими программными установками и стилистическими симпатиями. Это такие объединения художников как «Мир искусства» (1898 – 1910), «Союз русских художников» (1903 – 1910), «Голубая роза» (1907), «Бубновый валет» (1910 – 1916) и другие. Разочарованные в

академизме и отказавшись от идей критического реализма передвижников, художники искали свой путь в искусстве.

Влекомый желанием преодолеть свойственный реализму принцип непосредственного изображения окружающего мира, К.С. Петров-Водкин (1878 – 1939) стремился обрести новый художественный метод, с помощью которого хотел преобразовать видимый мир, и воссоздать новую реальность. Двигаясь далее в направлении поиска индивидуальности, Кузьма Сергеевич создает систему живописи и называет ее «наука видеть». Основополагающим методом которой, стала переосмысленная автором система изображения пространства на плоскости холста получившая название «сферическая» перспектива.

Цель работ – исследовать «сферическую» перспективу как составную часть творческого метода К.С. Петрова-Водкина.

Задачи исследования:

1. Проанализировать историю перспективы.
2. Рассмотреть становление «сферической» перспективы в творчестве К.С. Петрова-Водкина.
3. Выявить роль «сферической» перспективы в организации пространства сюжетных композиций художника.
4. Исследовать «сферическую» перспективу в натюрмортах и портретах К.С. Петрова-Водкина.

Методологической базой являются работы Адаскиной Н.Л., Костина В., Русакова Ю.А., Селизаровой Е.Н., Тамручи В.А.

Структура работы состоит из введения, двух глав, каждая из них включает два раздела; заключения, списка использованных источников и двух приложений.

Во введении обосновывается выбор темы, формулируется цель, перечисляются задачи исследования, излагается методологическая база и структура работы.

В 1 главе рассматривается перспектива как способ построения пространства на плоскости. Исследуется история становления перспективы,

выявляется особенности «сферической» перспективы и ее формирование в творчестве К.С. Петрова-Водкина.

Во 2 главе анализируются сюжетные произведения, натюрморты и портреты художника. Рассматриваются особенности их композиционных построений и, как следствие, своеобразного образного решения.

Заключение содержит обобщенный анализ результатов исследования.

Список использованных источников включает тридцать два наименования.

Приложение А. «Сферическая» перспектива в творчестве учеников К.С. Петрова-Водкина и современные традиции хвалынских пленэров.

Приложение Б. Иллюстративный материал, включающий шестьдесят четыре наименования.

Основное содержание работы

Перспектива как способ изображения трехмерного пространства на двумерной плоскости, имеет долгий путь развития. Отличие мировоззрений различных исторических эпох и географических регионов является причиной многообразных способов воссоздания реальности в изобразительном искусстве. В настоящее время теоретиками искусства обоснованы такие виды перспектив как «линейная», «воздушная», «обратная», «панорамная», «купольная», «перцептивная», «театральная» и другие.

На рубеже XIX – XX веков в связи с возникновением философской идеи о создании синтетического образа мира художники (Сезанн, Петров-Водкин) обратились в своем творчестве к «сферической» перспективе. [16]

Двигаясь далее в направлении поиска индивидуальности в искусстве, Петров-Водкин создает новую систему живописи и называет ее «наука видеть». Основопологающим методом которой, стала переосмысленная автором система изображения пространства на плоскости холста, получившая название «наклонная», более известная как «сферическая» перспектива. Принципы композиции в контексте «сферической» перспективы подчинены воплощению

философской идее – осознанию человеком себя как частицы космоса, своего земного существования как планетарного. В годы величайших социальных потрясений и сдвигов мастер приходит к пониманию движения как основного закона существования природы и общества. Едва ли не важнейшей проблемой его искусства и теории становится широкое пространство. Из потребности увидеть и воспроизвести все окружающее в движении и соотнести его с ощущением космического движения Земли возникла «сферическая перспектива» К.С. Петрова-Водкина. [2, с.25]

Одной из главных задач, в творчестве Кузьмы Сергеевича является преодоление при помощи принципа «сферической» перспективы земного притяжения. По замыслу художника, глядя на его полотна, зритель должен духовно воспарить и ощутить состояние полета (невесомости). Что бы добиться данного эффекта художник особым образом строит свои композиции. Ощущение статики в картине, зрителю дает гравитационный крест, то есть пересечение главной вертикалью горизонтальной оси, которая расположена параллельно раме картины. Что бы преодолеть силу тяжести надо уйти от этих параллелей, наклонив гравитационный крест. Главными у художника стали наклонные линии, отсюда второе название сферической перспективы – «наклонная» (Рисунок 7).

Творческий метод К.С. Петрова-Водкина, состоящий из «сферической» перспективы и системы «трехцветия» во многом сделал картину «Купание красного коня» (1912, ГРМ) (Рисунок 11) вехой не только в творчестве самого художника, но во всей истории русской живописи. Остро чувствуя кровную связь с национальной культурой, художник пришел к собственным поискам монументальной формы и ясного пластического решения станковой картины философского содержания. «Купание красного коня» стало кульминацией творческого пути художника. В картине ассимилированы все внешние воздействия – традиции древнерусского искусства и современной европейской символистской картины. Мастер доказал, что стремление к чистоте живописных средств – целостности формы, ясности цвета, простоте линий –

более действенно и создает более яркий, глубокий и запоминающийся образ, чем добросовестное следование натуры. [23, с.67] Для самого художника после этой картины определяющими в творчестве стали монументальность, духовная наполненность образов, народность содержания, следование национальным художественным традициям. [13, с.7]

К.С. Петров-Водкин принадлежит к тем художникам, которые глубоко продумывают творческий процесс, умея подчинить свой художественный темперамент рационалистически построенной цели. Смысл его творческих исканий заключался в преодолении свойственного реализму принципа непосредственного изображения окружающего мира, в обретении своего творческого метода. С помощью принципа «сферической» перспективы художник преображал видимый мир, воссоздавая новую реальность. пространства и композиций. В новом направлении творчества мастера вдохновляющим началом стала сама жизнь, а именно жизнь Хвалынска, небольшого волжского городка, где он родился и провел детство.

Впервые Петров-Водкин решает свои творческие задачи в поэтично-философском полотне «Полдень. Лето», (1917, ГРМ) (Рисунок 19). Опираясь на традиции Ренессанса, реализуя принципы символического реализма, в несколько наивной, трогательной и вместе с тем глубоко продуманной форме, художник дал панораму жизни русского крестьянина. Композиция полностью подчинена принципу «сферической» перспективы. Этот прием художник применяет, чтобы заставить зрителя почувствовать единичное в большом пространстве мира. Используя высокую точку зрения, на переднем плане крупно изображены ветки со спелыми плодами, а за ними вереница сюжетов крестьянского бытия от рождения до смерти и весь мир до бескрайних берегов Волги. Все в огромном пространстве мироздания.

К.С. Петров-Водкин сумел сказать свое слово в жанре «натюрморта», выразив своеобразный строй своего художественного мышления. Разработанный и применяемый мастером принцип «сферической» перспективы способствует в натюрмортах, в концепции творчества Петрова-Водкина точнее

– предметных композициях, преодолеть монокулярную точку зрения, недостаточную для получения полного представления о предмете. Видя предмет с разных точек зрения, художник получает более полное представление о нем. Проблема предмета в целом неотделима от идей «сферической перспективы».

«Утренний натюрморт», (1918, ГРМ) (Рисунок 36) как и многие другие натюрморты, судя по набору изображенных предметов: букет полевых цветов, никелированный чайник, фонарик, коробка спичек, стакан чая и два яйца, скорее всего, написан в родном Хвалынске, куда Петров-Водкин приезжал каждое лето за вдохновением и новыми впечатлениями. Благодаря применению мастером принципа «сферической» перспективы простая композиция приобретает удивительную цельность, монументальное звучание и значительность. Мастер убедительно передает свежесть утра чистотой цвета и ясной графичностью граней формы. Граненный стакан, став объектом изучения, демонстрирует сложное и многократное преломление лежащей за ним на блюдечке чайной ложки. Стереоскопически воспроизведенный коробок спичек фиксирует точное положение в пространстве плоскости стола. Никелированная отражающая поверхность чайника написана так убедительно, что его силуэт растворяется в окружающем пространстве. Сложная пространственная трактовка дальнего плана расширяет границы композиции.

Одновременно с большими сюжетными произведениями и натюрмортами в течении 20-х и 30-х годов К.С. Петров-Водкин работает над портретами. В портрете мастер создает свою, оригинальную концепцию. Его портретные произведения монументальны и по замыслу, и в осуществлении. Не ограничиваясь решением портретных специфических задач, художник ставит и решает свою, особую «сверх задачу», что делает его непохожим на то, что обычно соотносится традициями русского портрета. Кузьма Сергеевич рассматривает модель под особым углом зрения: не в живой непосредственности мгновенного состояния, и не с позиций психологического

анализа, а с желанием выявить постоянно пребывающие в ней неизменные черты.

Напряженное психологическое содержание свойственно автопортретам мастера. В них он всегда предельно собран и строг. «Автопортрет» (ГРМ, Санкт-Петербург) (Рисунок 52) написанный мастером в 1926–1927гг., демонстрирует прием «сферической» перспективы в контексте создания художником бесконечного космического пространства, которое выполняет функции мистического фона. Кузьма Сергеевич использует изобретенный им художественный прием «наложение двух планов»: сложный по своей структуре задний план включает в себя детали реальности или материализованные в синей дымке видения-фантазии, символически связанные с изображаемым персонажем. [29] В данной работе мы видим не реальное изображение маленькой дочки художника. Контрастно к фантазийному фону смотрится совершенно материальный образ самого Петрова-Водкина. Во всех деталях изображения: волевых чертах умного лица, сосредоточенном взгляде внимательных и зорких глаз, - чувствуется железная собранность художника, упрямо идущего сквозь все препятствия и трудности, житейские и творческие, к ясно осознаваемой цели. Суровость характера сопряжена у К.С. Петрова-Водкина с чувством ответственности за труд художника, которое он создавал и утверждал всем своим образом жизни, своим пониманием целей и задач искусства.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результаты проведенных исследований показали, что перспектива как способ изображения трехмерного пространства на двумерной плоскости, имеет долгий путь развития. Отличие мировоззрений различных исторических эпох и географических регионов является причиной многообразных способов воссоздания реальности в изобразительном искусстве. В настоящее время

теоретиками искусства обоснованы такие виды перспектив как «линейная», «воздушная», «обратная», «панорамная», «купольная», «перцептивная», «театральная» и другие.

На рубеже XIX – XX веков, занимаясь поиском индивидуальности в искусстве и в связи с возникновением философской идеи о создании синтетического образа мира, художники обратились в своем творчестве к «сферической» перспективе. Проблему сферического изображения пространства глубоко изучал и использовал в своих работах К.С. Петров-Водкин. Художник создает новую систему живописи и называет ее «наука видеть». Результаты художественных экспериментов, он изложил в теоретических положениях, которые в дальнейшем использовал в своём творчестве и в педагогике. Наиболее известна его теория «планетарного видения», элементом которой стала «сферическая перспектива». Переосмысленная автором система изображения пространства на плоскости воплощала идею преодоления земного притяжения, и более глубокую философскую идею – осознания человеком себя как частицы космоса, своего земного существования как планетарного.

Сферическая перспектива представляет собой способ построения изображения на плоскости картины, который позволяет создать ощущение иллюзорной глубины пространства за счет совмещения зрительного центра с геометрическим центром композиции, тогда как остальные элементы композиции остаются в воображаемом сферическом пространстве.

При таком изображении, точка зрения находится как бы в центре шара, а все объекты и предметы, наблюдаемые зрителем, распределяются по поверхности этого шара (или сферы, отсюда и название). Линия горизонта и основная вертикальная линия – прямые, а остальные направляющие – дугообразные. Причём, чем дальше от точки зрения расположена направляющая, тем сильнее она изогнута.

Впервые К.С. Петров-Водкин решает свои новые творческие задачи в поэтично-философском полотне «Полдень. Лето». Опираясь на традиции

Ренессанса, реализуя принципы символического реализма, в несколько наивной, трогательной и вместе с тем глубоко продуманной форме, художник дает панораму жизни русского крестьянина. Далее в своих сюжетных композициях, посвященных Первой мировой и Гражданской войне, картинам фольклорно-символического и жанрового содержания пытается подняться до уровня «вселенскости», применяя для этого свой творческий метод с использованием «сферической» перспективы.

Разработанный и применяемый мастером в его натюрмортах принцип «сферической» перспективы способствует преодолению монокулярной точки зрения, недостаточную для получения полного представления о предмете. Изображая предмет с разных точек зрения, художник дает более полное представление о нем. Композиционный строй натюрморта для мастера не мыслим вне «планетарного движения», благодаря чему даже самые простые произведения приобретали удивительную цельность, монументальное звучание и значительность.

Принцип «сферической» перспективы художник органично использует в портретном творчестве, которое развивалось в русле концепции «больших голов». На портретах К.С. Петрова-Водкина модели как бы приближены к зрителю и даны больше натуральной величины, так что головы тесно вписываются в прямоугольник холста, лица моделированы очень четко, портретное сходство не вызывает сомнения. В каждом индивидуальном лице мастер пытается отразить все человечество.

Таким образом, сферическая перспектива является одним из видов построения объёмно-пространственных изображений на плоскости. Ее становление связано с творчеством российского художника Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина, разработавшего оригинальный метод преобразования пространства при передаче его на плоскости и своеобразную цветовую палитру. Опираясь на особенности бинокулярного зрения, художник передает ощущение иллюзорной глубины пространства за счет совмещения зрительного центра с геометрическим центром композиции, тогда как остальные элементы

композиции остаются в воображаемом сферическом пространстве. Выступая новатором в разработанной системе «сферической» перспективы, Петров-Водкин соединяет элементы обратной перспективы древнерусской иконописи с «планетарной» точкой зрения сверху, повышенной линией горизонта с наклонными линиями вертикалей создав, таким образом, новый способ построения живописной композиции.