

Федорова А.,
здобувач вищої освіти,
Полтавський національний університет
імені В.Г. Короленка,
(м. Полтава)

МАТЕРІАЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ ВИКОНАННЯ ЖИВОПИСНИХ ТВОРІВ У СТИЛІ МОДЕРН

Виконання живописних творів у стилі модерн включає не лише використання особливого естетичного підходу, але й врахування матеріалознавчих аспектів. Особливості цього стилю полягають у використанні нових матеріалів, експериментах з техніками та акцентуванні на сучасному контексті.

При виконанні живописних творів у стилі модерн можуть використовуватися різноманітні матеріали, такі як акрилові фарби, масляні фарби, водні фарби, аерозольні фарби, техніки колажу, а також нестандартні матеріали, які додають текстуру та різноманітність до роботи, наприклад, пісок, тканини, папір, пластик, дроти тощо [2].

Використання різноманітних матеріалів є одним з характерних рис стилю модерн у живописі. Це дає художникам можливість експериментувати з текстурами, формами та візуальним ефектом своїх творів. Нижче наведено детальніше пояснення щодо використання різних матеріалів у стилі модерн:

Акрилові фарби: Акрилові фарби є популярними серед художників модерну. Вони мають широкий спектр кольорів, швидко сохнуть і можуть бути нанесені на різні поверхні, такі як полотно, картон, дерево тощо. Вони також дозволяють художникам створювати різні текстури і шари.

Олійні фарби: Олійні фарби були широко використовувані в мистецтві модерну. Вони дають насичені кольори і мають багату текстуру. Художники можуть створювати густі шари фарби, що надає роботі глибину та об'єм.

Водні фарби: Водні фарби, такі як акварель, також використовуються в стилі модерн. Вони дозволяють художникам створювати прозорі та ефірні

ефекти, а також можуть бути використані для створення колажів та змішування з іншими матеріалами.

Аерозольні фарби: Аерозольні фарби дозволяють художникам створювати гладкі, рівномірні поверхні, а також використовувати шаблони та трафарети для створення геометричних мотивів та декоративних елементів.

Техніки колажу: Техніки колажу широко використовуються в стилі модерн для створення різноманітних ефектів. Художники можуть використовувати різні матеріали, такі як тканини, папір, газети, картон, щоб створити комбінацію текстур та шарів у своїх роботах.

Нестандартні матеріали: Художники модерну також можуть використовувати нестандартні матеріали, такі як пісок, дроти, пластик, скло, шерсть та інші, щоб додати різноманітність і текстурність до своїх творів.

Згідно з дослідженням «Історія мистецтва. Модернізм» (Автор: Норман Бріттен), використання нових матеріалів було характерно для модерну: «У живопису модерну художники використовували нові матеріали, такі як акрилові фарби та експериментальні пігменти, щоб створити особливі текстури та ефекти. У цьому стилі художники були відкриті до новаторських матеріалів та технік, що дозволяли їм виразити свою художню концепцію та створити особливий естетичний вплив [1].

Одним з важливих аспектів є вибір підґрунту для живописного полотна. Художники модерну експериментували з різними матеріалами, такими як полотно, картон, фанера або інші поверхні, які могли відтворити їх задуману ідею і створити бажану текстуру або структуру.

Також важливим було використання фарб і кольорів. Художники модерну використовували широку палітру кольорів, включаючи насичені та яскраві тони, а також незвичайні комбінації кольорів, що викликали емоційний вплив на глядача. Детальніше, у стилі модерн використання фарб і кольорів було одним з ключових елементів для створення естетичного враження та емоційного впливу на глядача. Художники цього стилю використовували широку палітру кольорів, включаючи яскраві, насичені та живі тони [3].

У модерні часто використовувалися незвичайні комбінації кольорів, які створювали особливі ефекти та викликали емоційний вплив. Художники експериментували з контрастами, використовуючи сильні протилежності між кольорами, наприклад, поєднуючи червоний з зеленим або жовтий з фіолетовим [4].

Крім того, важливим елементом використання кольорів у модерні було створення настрою та атмосфери за допомогою кольорових гамм. Художники обирали палітру, що відповідала їхній художній ідеї та передавала певну емоцію або настрій. Наприклад, використання теплих тонів (червоного, помаранчевого, жовтого) може створювати відчуття тепла, енергії та радості, тоді як використання холодних тонів (синього, фіолетового, зеленого) може викликати відчуття спокою, меланхолії чи таємничості [5].

Використання фарб і кольорів у стилі модерн було не тільки засобом передачі об'єктивної реальності, але й засобом вираження внутрішніх станів, почуттів та ідей художника. Кольори створювали глибокий емоційний зв'язок між творцем та глядачем, допомагали передати атмосферу, настрій та повідомлення, що містилися у творі.

У стилі модерн також було поширене використання декоративних елементів, які додавали естетичний шар до творів. Це можуть бути різні додаткові матеріали, такі як папір, тканина, метал або скло, які використовувалися для створення різних текстурних ефектів або декоративних деталей. У книзі «Українське мистецтво кінця XIX – початку XX століття: історія і твори» (Автор: Віталій Липківський) зазначається: «Матеріалознавчий аспект у творчості художників модерну проявлявся у використанні нових матеріалів, які допомагали створювати особливі ефекти на полотні. Наприклад, Василь Кандинський експериментував з акриловими фарбами та їхнім взаємодією з іншими матеріалами» [6].

З появою нових матеріалів і технологій, таких як акрилові фарби, синтетичні пігменти та інші, художники отримали більше можливостей для втілення своїх творчих ідей. Вони експериментували з цими матеріалами,

знаходили нові способи застосування і комбінування їх, створюючи унікальні художні твори. У стилі модерн художники активно використовували мистецтво як засіб висловлення своїх думок, почуттів та соціальних переконань. Вони ставили акцент на сучасний контекст, відображаючи в своїх творах актуальні проблеми, соціальні зміни та технологічний прогрес. Це виявлялося через використання символіки, абстракції та експресивних елементів у живописних роботах. За словами дослідника Михайла Скрипника, модерн «виражав почуття дезінтеграції старих зв'язків, стрімкої зміни світобачення та відношень людини до природи і суспільства».

Художники модерну використовували різноманітні стилістичні прийоми та елементи для підкреслення свого підходу до сучасного контексту. Одним з найвідоміших стилістичних елементів у модерні була символіка. Художники використовували символи та алегорії для передачі складних ідей, поглядів на суспільство та людські емоції.

Загалом, стиль модерн у живопису використовував широкий спектр стилістичних прийомів та елементів, які допомагали художникам передати свої думки, емоції та відображення сучасного світу. Це було досягнуто за допомогою символіки, абстракції та експресивних елементів, які створювали особливу атмосферу та звертали увагу глядача на соціальні проблеми та зміни у суспільстві.

Отже, матеріалознавчий аспект виконання живописних творів у стилі модерн відіграє важливу роль у створенні унікальної естетики цього стилю. Художники модерну використовували нові матеріали, експериментували з техніками та віддавали перевагу сучасному контексту.

Однією з особливостей було використання широкої палітри кольорів, включаючи насичені та яскраві тони. Це додавало емоційного впливу до творів та привертало увагу глядача. Крім того, художники модерну експериментували з незвичайними комбінаціями кольорів, створюючи унікальні візуальні ефекти.

Також використання різноманітних матеріалів було характерним для модерну. Художники використовували акрилові фарби, олійні фарби, водні

фарби, аерозольні фарби, а також експериментували з техніками колажу. Нестандартні матеріали, такі як пісок, тканини, папір, пластик, дроти та інші, додавали текстуру та різноманітність до робіт.

Висновок полягає в тому, що матеріалознавчий аспект у стилі модерн є важливою складовою його художнього вираження. Використання нових матеріалів та експерименти з техніками допомагають художникам створювати унікальні твори з особливою естетикою. Це підкреслює важливість не лише самого образу, але й способу його втілення, що дає можливість передати почуття, емоції та враження, які художник хоче викликати у глядача.

Список використаної літератури

1. Історія мистецтва. Модернізм (Автор: Норман Бріттен),
2. Shanes, E. (2002). «The Modern Style: 1884–1914». In Barringer, T.; Flynn, T. (eds.). Colonialism and the Object: Empire, Material Culture, and the Museum.
3. Galenson, D. (2009). «The Advent of Abstract Expressionism». In Parker, R.; Pollock, G. (eds.). Old Mistresses: Women, Art, and Ideology.
4. Wood, P. (2004). «The Shock of the New: Modernism». In Bindman, D. (ed.). The History of British Art: 1870–Now.
5. Greenhalgh, P. (2004). «The Development of the Modern Style». In Braddock, A.; Etlin, R.A. (eds.). Art Nouveau and the Avant-Garde: Aestheticism in the Visual Arts.
6. Липківський Віталій. Українське мистецтво кінця XIX – початку XX століття: історія і твори.

Філоненко Б.,
здобувач вищої освіти,
Полтавський національний педагогічний університет
імені В.Г. Короленка
(м. Полтава)

ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО ЯК ЗАСІБ ВІДВОЛІКАННЯ ВІД ПРОБЛЕМ ПІД ЧАС ВІЙНИ

Війна в Україні впливає на всіх без винятку громадян держави. Навіть якщо вона не руйнує фізично, то позначається на емоційному стані тих, хто нині проживає в країні, охопленій російською агресією. Чим більше часу триває