

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/kursovaya-rabota/196771>

Тип работы: Курсовая работа

Предмет: История искусств

Содержание

Введение 3

Глава 1. Творчество С.Т. Коненкова в начале XX века 7

1.1.С. Т. Коненков. Биография 7

1.2.Поиск выразительных средств в творчестве С. Коненкова в начале XX века 11

Заключение 20

Список литературы 22

Введение

Коненков - выдающийся скульптор XX века. В ранних работах был близок к стилю модерн, прошел через увлечение эстетикой символизма, неоклассицизма и неорусского стиля. Отсюда основные черты его творческой манеры - стремление к декоративной выразительности образа, лаконичность линий и силуэта, импрессионистическая «подвижная» лепка, упор на мотивную незавершенность композиции, сочетание различных фактур дерева и камня. В последующие годы оставался приверженным индивидуальному стилю, хотя ряд последних работ 1950 - 1960 годов соответствуют программе социалистического реализма. Произведения Коненкова находятся во многих музейных собраниях, в том числе в Государственной Третьяковской галерее, Государственном Историческом музее, Государственном Русском музее. В Москве открылся музей-магазин Коненкова.

Неразрывная связь с родной природой, преданиями вдохновляли мастера на создание «Совы-ведьмы», «Птицы Сирина», «Пана, играющего на дуде», «Наяды». Для их создания мастер использовал свой любимый материал – дерево, как никто он чувствовал и знал его богатейшие пластические возможности. Близка к сказочным скульптурам и мебель, сделанная из пней, коряг, ветвей деревьев. Каждая из скульптур Коненкова – часть жизни мастера, его представление о красоте мира и людей.

Современная страсть к познанию, горизонты которого раз за разом отодвигаются на все более необозримые расстояния, принуждает нас как и прежде обращаться к словам великого грека Сократа, подчеркивающим, что момент самоопределения и самопознания, осознание того, что представляет собой человек, как он видит себя и какое место занимает в мире, все еще является первостепенным и одним из самых важных. Об этом же говорил и русский религиозный философ Н.Бердяев, указывая на высокую актуальность самопознания, как для каждого человека, так и для всего человечества, поскольку только оно помогает осмыслить драму человеческого бытия, а также угрожающие тенденции развития современного общества.[1]

В каждой культуре, в каждом народе свой язык, который передает свою культуру и понимание мира, от чего - то сразу в голове возникает образ мифа о Вавилонской башне и о разделении языков, чтобы люди перестали понимать друг друга. Целые культуры и народы постепенно исчезают, растворяясь во времени. Получается, исходя из этого, что искусство это не только средство для общения, но и историческая память каждого народа, это словно отображение духовной культуры и многовековой истории каждой нации. Благодаря искусству шла и идет передача огромного наследия культуры, которое передано в работах выдающегося скульптора.

Объект исследования - характеристика выразительных средств на примере творчества С. Конёнкова в начале XX века.

Предмет исследования – исследование выразительных средств на примере творчества С. Конёнкова в начале XX века

Цель работы – рассмотреть влияние и особенности выразительных средств на примере творчества С. Конёнкова в начале XX века

Поставленная цель конкретизируется в следующих задачах:

- выявить своеобразие выразительных средств на примере творчества С. Конёнкова в начале XX века
- определить место творчества С. Конёнкова в начале XX века,

-выявить связь современным положением и культуры творчества С. Конёнкова в начале XX века

Гипотеза исследования - в том, что можно предположить, что на основе доступных источников литературы, исследовательский анализ влияния выразительных средств на примере творчества С. Конёнкова в начале XX века.

С этой целью были использованы следующие приемы и методы изучения материала: искусствоведческий, литературный, формальный, образно-стилистический, сравнительный, культурно-антропологический, социокультурный, источниковедческий, классификации, типологии и систематизации. Аналитический метод был использован при анализе литературы и общих тенденций.

Методологическая основа работы показала, что тема глубоко исследовалась как отечественными, так и зарубежными авторами. В то же время, необходимо признать, что круг точек зрения, порой противоречащих друг другу, слишком широк и единого мнения по данному вопросу не выработано. С одной стороны это затрудняет дальнейший анализ источников в контексте избранной темы, с другой – делает его еще более актуальным

Каждая часть работы завершается обобщением и содержит предварительные выводы, которые впоследствии суммируются в заключении, в котором также подводится основной итог работы, делаются обобщающие выводы.

Практическая значимость работы состоит в том, что ее материалы можно использовать в преподавании истории, культурологи в вузе на практических занятиях в рамках изучения дисциплины.

Существует достаточно обширный список трудов, посвященный творчеству С. Т. Коненкову.

Фундаментальным исследованием его жизни и творчества являются его собственные исследования, дневниковые записи его жизни, книги Сергея Тимофеевича о его жизни и творчестве. «Мой век» С. Т. Коненкова, книга «Земля и люди», «Воспоминания. Статьи. Письма.

В своих воспоминаниях С. Т. Коненков писал о том, что вглядываясь с высоты прожитых лет в прошлое, скульптор говорил, что за долгие годы перед его глазами «прошли тысячи статуй»: «Я изучал египетские пирамиды, разглядывал загадочных сфинксов, возвышающихся над песками, видел подлинники бессмертных шедевров – произведения, которыми гордятся мои соотечественники, народы Греции, Италии, Франции... [19]

Искусство пластики, как факел, передаётся одним поколением другому. И этот факел никогда не затухает – то горит ровным, то разгорается бурным пламенем». [19]

В каталогах собрания Государственной Третьяковской галереи. Скульптура XVIII-XIX веков определяется более широкий круг изучения работ скульптора. Сегодня работы Конёнкова хранятся в ведущих отечественных и зарубежных музеях: Третьяковской галерее, Русском музее, Музее С.Т.Конёнкова в Смоленске, Серпуховском художественном музее, Музее искусств Бишкека, Музее биохимика Хидго Ногучи в Японии, Принстонском университете высших исследований (США), Мемориальном кабинете Альберта Эйнштейна, Радгерском университете (The State University of New Jersey, США), здании Верховного суда в Вашингтоне, помещении офиса музыкальной фирмы «Стейнвей-холл» в Нью-Йорке и других музеях.

Основательно изучено творчество С. Т. Коненкова в книге Кривдиной О.А. «Ваятели и их судьбы». Она точно подмечает о том, что «Конёнкову принадлежит изобретение техники процарапывания на цветных обложках журналов с последующим нанесением красочных мазков, создающих необычный эффект мерцания, странной игры света. Скульптор создаёт галерею символических композиций, посвящённых Микеланджело, Врубелью, Гоголю. Паганини и Самсон – эти образы сопровождали Конёнкова на протяжении всей жизни и стали своеобразным символическим знаком его творчества».

Сегодня открываются новые работы, публикуются каталоги выставок и собраний, альбомы и путеводители. Для настоящего исследования важны общие работы, посвященные событиям эпохи жизни мастера, поскольку они вскрывают вопросы развития творчества.

Глава 1. Творчество С.Т. Коненкова в начале XX века

1.1. С. Т. Коненков. Биография

Конёнков Сергей Тимофеевич (28 июня (10 июля) 1874г. - 9 декабря 1971г, Российская империя, Смоленская губерния, Ельнинский уезд, деревня Караковичи) - скульптор, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, лауреат Государственной программы СССР.

Поразительная работоспособность скульптора, творческого наследия которого с избытком хватило бы на несколько биографий используемых мастеров, - эта работоспособность коренилась в трудовых навыках, приобретенных в детстве. Они прочно сплелись у него с представлениями о смысле жизни и

предназначении человека.

Конёнков родился в июне 1874 года в деревне Верхние Караковичи, что возле городка Рославль Смоленской губернии в зажиточной крестьянской семье. Достаток позволил родителям отдать сына учиться в гимназию в Рославль, где он познакомился со знаменитым в те годы скульптором Михаилом Микешиным, автором памятника «Тысячелетие России», установленного в Великом Новгороде. Микешин был родом из Рославля, где у него был дом с мастерской. И вот, попав однажды в мастерскую Микешина, Конёнков вдруг понял, что тоже хочет стать скульптором.[3]

Практически без профессиональной подготовки Конёнков поступил в Московское училище живописи, зодчества и ваяния. С блеском закончив училище, Конёнков получил стипендию от Павла Третьякова и уехал учиться за границу – он посещает Италию и Францию, где учится у самого Огюста Родена. Потом он возвращается в Санкт-Петербург и становится студентом Императорской Академии художеств.

Чувство красоты. Леса, поля и реки были для него не просто будничной обстановкой, но живым, изменчивым, словно бы одушевлённым началом. Недаром в сказках, преданиях и легендах, которые Конёнков в детстве наслушался множество, силы природы выступали как герои, наделённые человеческими чертами. Сам Конёнков признавался: «Фантастический мир был для меня очень реальным. Казалось, что на согнутой суку берёзы раскачивается русалка и её длинные волосы касаются самой земли. Мог ли я думать тогда, что в этом мире сказки уже зарождались многие будущие мои произведения... Среднерусская родная природа моим первым учителем» [17]

На всю жизнь Конёнкову запомнились и черты бытового уклада русского крестьянства, в котором сочетались крестьянские заповеди и отголоски языческих преданий, составляя причудливое единство. Позже это отразилось во многих работах скульптора («Старичок –полевичок», «Стрибог», 1910). Научившись ещё в детстве игре на музыкальных инструментах, Конёнков через всю свою жизнь пронёс душевную страсть к музыке, она была излюбленной темой его творчества.

В 1892-1896 гг. Конёнков учился в Московском училище живописи, ваяния были и здания, где его учителями И.С.Иванов и С.М. Волнухин. В 1902 г. он закончил Академию художеств.

В 1902 году качестве дипломной работы Конёнков представил скульптуру «Самсон, разрывающий узы». Казалось бы, совершенно академический сюжет. Но Конёнков превратил библейского богатыря в какого-то уродливого голема, созданного из переплетения вздувшихся от напряжения жил и мышц. «Обострённая экспрессивность и динамика моей скульптуры ничего общего не имела с установками академии, предпочитавшей «тишь да гладь» – жанровость сюжетов, привычность, вылизанность форм, – вспоминал сам Конёнков. – Академистов смущало, что я нарушил обычные пропорции. Они «вершками» измеряли мою работу, не вникая в её смысл. Я неплохо знал анатомию и в тех случаях, когда «нарушал» её, делал это сознательно, по праву творца на художественную гиперболу...»[3]

Скульптуру обсуждали три дня. Лишь благодаря заступничеству Ильи Репина и Архипа Куинджи, Конёнков получил-таки звание свободного художника, однако дипломная работа была уничтожена – дабы не смущать умы молодых студентов. Дворники вынесли гипсового гиганта из здания академии и тяжелыми молотками разбили скульптуру на куски.

В начале XX века мастерская скульптора располагалась на мансарде Доходного дома А.К. Ечкина.

Скульптор принимал участие в украшении рельефными клеймами фасада Покровского собора Марфо-Мариинской обители, изображающие Распятие и Небесный Иерусалим.

В дореволюционных работах Конёнкова заметны модернистские тенденции, в частности мотивы человека в стихии, стихии истории и природы. Художником ярко передано ощущение грядущей революции («Самсон, разрывающий узы», глина, 1902). Особый колорит художественного мышления мастера проявился в произведениях из дерева, разного рода «лесных мотивах»

Именно в мастерской Конёнкова Есенин написал и свое единственное прозаическое эссе «Ключи Марии», в котором приветствовал упадок христианства и возникновение новой – революционной – религии: «Чудесное исцеление родит теперь в деревне еще более просветленное чувство новой жизни. Мы верим, что пахарь пробьет теперь окно не только глазком к Богу, а целым огромным, как шар земной, глазом...

Будущее искусство расцветет в своих возможностях достижений как некий вселенский вертоград, где люди блаженно и мудро будут хороводно отдыхать под тенистыми ветвями одного преогромнейшего древа, имя которому социализм, или рай, ибо рай в мужицком творчестве так и представлялся, где нет податей за пашни, где “избы новые, кипарисовым тесом крытые”, где дряхлое время, бродя по лугам, сзывает к мировому столу все племена и народы и обносит их, подавая каждому золотой ковш, сычёною брагой».[8]

Список литературы

1. Анисимов, Г. Жизнь равная веку [о С. Т. Конёнкове] / Анисимов, Г. Незаконченные биографии / Г. Анисимов. – М., 1988. – С. 7–56.
2. Банковский, Н. К 100-летию со дня рождения С. Т. Конёнкова: хроникальные заметки / Н. Банковский // Советская скульптура. 74. – М., 1976. – С. 263–265.
3. Белогорцев, И. Д. Старейший русский ваятель: к 80-летию С. Т. Коненкова / И. Д. Белогорцев // Смоленский альманах. – 1953. – № 12. – С. 227–240.
4. Бычков, Ю. А. Коненков / Ю. А. Бычков. – 2-е изд. – М.: Молодая гвардия, 1985. – 315 с.: ил. – (Жизнь замечательных людей).
5. Государственная Третьяковская галерея. Каталог Собрания. Скульптура XVIII-XIX веков. Т.1. М., 2000.
6. Десятников, В. А. С. Т. Коненков: к 100-летию со дня рождения / В. А. Десятников, Ю. А. Бычков. – М.: Знание, 1973. – 32 с.: ил.
7. Забытая Россия. Проекты памятников и монументальная скульптура XVIII- начала XX века / Альманах. Вступит, ст. Е.В. Карповой. Вып. 145. СПб., 2006. С. 5-12.
8. Зедльмайр Г. Искусство и истина. СПб., 2000. С. 101.
9. Каменский, А. А. С. Т. Коненков / А. А. Каменский. – М.: Искусство, 1975. – 223 с.: ил.
10. Калугина О.В. Вербальное и визуальное в образной структуре русской академической пластики рубежа XIX-XX веков. К проблеме эволюции мемориальной скульптуры // Русское искусство Нового времени. Вып. 10. М., 2006. С. 266-279.
11. Калугина О.В. Художник в момент творческого акта: проблема измененного состояния сознания // Метаморфозы творческого Я художника. Коллективная монография. М., Памятники исторической мысли, 2005. С. 6690.
12. Калугина О.В. Стиль как культуроспецифический код // Символизм и модерн феномены европейской культуры. М., 2008. С. 103-114.
13. Карпова Е.В. Русская и западноевропейская скульптура XVIII- начала XX века. Новые материалы. Находки. Атрибуции. СПб., 2009.
14. Кириченко Е.И. Эстетические утопии «серебряного века» в России // Художественные модели мироздания. Кн.2. XX век. Взаимодействие искусств в поисках нового образа мира. М.: Наука, 1999. С. 27.
15. Коненков в Петербурге. – «Наследие и современность» (Искусства России). Сборник научных трудов Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И.Е.Репина Российской Академии художеств, С.-Петербург, 1992, с.46-55 (0,5 п.л.)
16. Коненков и музыка. – «Художник», 1992, №7, с.16-20 (0,5 л.л.)
17. Конёнков Сергей Тимофеевич. Избранные произведения: альбом репродукций. – М.: Советский художник, 1956.
18. Конёнков Сергей Тимофеевич: [альбом / сост. Г. И. Чугунов; авт. текста на иностр. яз. И. М. Шмидт]. – Л.: Художники РСФСР, 1978. – 164 с.: ил. – (Текст на русском, английском, французском, немецком языках).
19. Коненков С. Т. О жизни и о себе: из книги «Мой век» / С. Т. Коненков; худож. Г. Свидченко. – М.: Детская литература, 1984. – 190 с.: ил.
20. Коненков С. Т. Слово к молодым / С. Т. Коненков. – М.: Молодая гвардия, 1958. – 120 с.: ил.
21. Коненков С. Т. Мой век: воспоминания / С. Т. Коненков; лит. запись Ю. А. Бычкова. – 2-е изд., доп. – М.: Политиздат, 1988. – 383 с. : ил.
22. Коненков С. Т. Мемориальный музей-мастерская: путеводитель. – М.: Советский художник, 1986. – 56с.
23. Коненков С. Т. // Художественный мир Смоленщины. – Смоленск, 1994. – С. 95–105.
24. Кривдина О.А. Ваятели и их судьбы. СПб., 2006.
25. Кулакова, Л. В гостях у скульптора – земляка / Л. Кулакова // Литературный Смоленск. – Смоленск, 1956. – № 15. – С. 361–362.
26. Машуровский, Д. И. Скульптор Сергей Коненков / Д. И. Машуровский. – М.: Знание, 1961. – 30 с.: ил.
27. Монументально-декоративная скульптура Санкт-Петербурга. Справочник. СПб, 2004.
28. Неизвестный Коненков. Каталог выставки рисунков из складов Мемориального музея - мастерской С.Т.Коненкова. (Вступит, статья), 1992 (0,5 п.л.)
29. Осокин, В. Н. Волшебный резец: С. Т. Коненков в Москве / В. Н. Осокин. – М.: Московский рабочий, 1980. – 176 с.: ил.
30. Рязанцев И.В. Скульптура в России XVIII начало XIX века. Очерки. М., 2003. С. 12.
31. Сокол К.Г. Монументальные памятники Российской империи. Каталог. М., 2006.

32. Старообрядчество: история, культура, современность. Материалы. М.: Музей истории и культуры старообрядчества, 2000. 506

Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

<https://studservis.ru/gotovye-raboty/kurovaya-rabota/196771>