

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/206360>

Тип работы: Курсовая работа

Предмет: Дизайн

ВВЕДЕНИЕ 3

РАЗДЕЛ 1. ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ И БИОГРАФИЯ ХУДОЖНИКА 7

1.1. Биографические сведения 7

1.2. Декоративные приемы в работах художника 10

РАЗДЕЛ 2. ИЗУЧЕНИЕ СТИЛЯ АЛЬФОНСА МУХИ 14

2.1. Модерн в творчестве Альфонса Мухи 14

2.2. Стил художника 16

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 24

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 27

Актуальность исследования. В конце XIX века развивается новое течение в искусстве, с появлением которого само понятие «искусство» вышло за пределы закрытых салонов и музеев, просочилось в массы не только состоятельных людей, и которое начало развиваться во многих европейских странах практически в одно время — общая тенденция, развивающаяся в каждой из этих стран своим путём. Франко-бельгийский «ар-нуво», английский и шотландский «арт нуво», австрийский «сецессион», немецкий «югендстил» (нем. Jugendstil — стиль молодых), итальянский «либерти» и испанский «модернизм» в России известны под названием «модерн». Объединения художников этого направления, которые противопоставляли себя «устаревшим» канонам искусства, внесли весомый вклад в развитие западноевропейского изобразительного искусства начала XX века. Основной принцип, который положил начало развитию арт нуво (фр. Art Nouveau — новое искусство) — доступное искусство для всех, которое должно составлять образ жизни — окружающие человека предметы должны быть подобны произведениям искусства, а произведения искусства в свою очередь должны стать функциональными и заполнять дома и улицы, а не музеи [10, с. 224]. Модерн проник практически во все виды искусства: в скульптуру, живопись, графику (особенно книжную), в мебельную, стекольную и тканевую индустрию, а также в ювелирное дело [6, с. 56]. Основные отличительные черты модерна — культ природы, естественности, использование светлых тонов и изогнутых линий, а также образ женщины, которая всегда в центре, всегда привлекательна, молода и здорова, мягкая и естественная — нереальная — новый женский идеал, схожий с образом «прерафаэлитовской» женщины с пышными густыми волосами и бледной кожей, обладающей живой красотой. Модерн, в своём представлении настолько далёк от реализма, что отошёл также и от реальности. Подобно тому, как в своё время искусство бидермайера сравнивали с «оранжерейным миром, накрытым стеклянным колпаком», арт нуво обвиняют в умышленной попытке завуалировать действительность и в служении элите.

Различные течения, в которых идеалы модерна нашли отражения, были не только разными и противоречивыми, но вместе с тем и переплетающимися между собой: «орнаментальное и конструктивное, «флореальное» и геометрическое, новаторское и ретроспективное, неоклассическое и неоготическое, индустриальное и кустарное» [2, с. 58]. Прогремевший в конце XX века модерн сохранял свою популярность на протяжении почти двух десятилетий, после чего долгое время подвергался критике и пребывал в забвении. Основываясь на сегодняшней тенденции повышения культурной грамотности населения вновь просыпается интерес к модерну. Известность архитектуры и живописи этого направления идёт впереди имён своих создателей.

По данному направлению немало общедоступной информации, а имена мастеров, работавших в данном стиле, являются хрестоматийными в мировой научной и учебной литературе. Изучение стиля работ, вышедших из под кисти живописца, становится интересней, если взглянуть на творчество художника под углом его личного отношения к своей работе и проследить причинно-следственную связь развития его мастерства и профессионального становления. В рамках данной работы проанализировано творческое развитие художника, стоявшего на пороге основания модерна. В результате анализа можно проследить за тем, как развивалось новое течение в искусстве и отвечало ли оно своим основным принципам, положивших начало зарождению модерна.

Одними из самых узнаваемых работ периода Art Nouveau являются работы Альфонса Мухи — чешского художника конца XIX — начала XX вв., известность работ которого ушла далеко за пределы Чехии вперед его имени.

Творческий путь этого художника неразрывно связан с развитием чешского модерна и Арт Нуво в целом. Проанализировав путь профессионального развития знаменитого чешского художника, результатом которого стало рождение уникального «Стиля Альфонса Мухи», а также, взглянув на него под призмой личного отношения художника к своему творчеству, можно будет сделать выводы о том, как новому стилю удалось достичь возвышенных целей своих основателей.

Рената Ульмер, исследователь творчества Альфонса Мухи, писала: «... он был среди тех, кто поднял утилитарное искусство со статуса второразрядного на уровень изобразительного искусства, и он достиг этого, предъявляя столь же высокие требования к своим афишам и декоративным композициям, какие предъявил бы к живописи» [13].

«Стиль Мухи» стал образцом для целого поколения художников-графиков и дизайнеров. Уникальность работ мастера привлекла внимание множества исследователей. Среди них можно выделить Р. Ульмер [13], П.Е Виттиха [3], В. Арваса [3], И.А. Скворцову [11] и некоторых других. Несмотря на достаточное количество информации о жизни и творчестве известного чешского живописца, остаются аспекты, которые все еще нуждаются в более тщательном исследовании.

Тема курсовой работы: художник Альфонс Муха.

Цель работы: изучение творчества Альфонса Мухи.

Задачи для достижения цели:

- Изучить биографические сведения об Альфонсе Мухе;
 - Рассмотреть декоративные приемы в работах художника;
 - Проанализировать стиль модерн и его своеобразие в творчестве Мухи;
 - На примере ряда работ проанализировать стиль художника.
- Объект исследования: художественное своеобразие произведений художника арт нуво.

Предмет исследования: творческое своеобразие работ Альфонса Мухи.

Структура исследования: работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использованной литературы.

РАЗДЕЛ 1. ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ И БИОГРАФИЯ ХУДОЖНИКА

1.1. Биографические сведения

Новое направление искусства, или ар-нуво, популярное в период с 90-х гг. XIX в. до Первой мировой войны, являло собой распространившееся в Европе и Северной Америке течение и практическую творческую деятельность в сфере изобразительных искусств в особом стиле. В тот период ар-нуво олицетворяло новое направление и рождение большого количества разнообразных идей и концепций. Это было явление, переполненное безграничным энтузиазмом.

С 1890 по 1910 г. ар-нуво переживало наивысший пик развития. Растительная тематика была излюбленным жанром произведений деятелей всех видов искусства в этот период. Они постоянно стремились создать произведение, отражающее неповторимый, индивидуальный авторский взгляд. В своем творчестве художники следовали законам природы, ориентировались на концепции дизайна на тему природы, находили и отражали в своих работах природную красоту, формируя тем самым лаконичный и богатый декоративными элементами стиль ар-нуво.

В их число входил чешский художник Альфонс Муха, произведения которого обладали ярко выраженными характерными чертами и индивидуальными особенностями стиля ар-нуво.

Он создал большое количество картин, афиш, рекламных плакатов и книжных иллюстраций, кроме этого художник занимался дизайном ювелирных изделий, ковров, обоев, театральных декораций и т.д. В ходе развития нового направления искусства постепенно сформировались два стиля: искусство прямых линий и искусство волнообразных линий. Альфонс Муха является ярким представителем второго стиля. В произведениях в стиле Мухи отражено зрелое стремление к декоративному характеру невообразимо прекрасных волнообразных линий ар-нуво.

Альфонс Мария Муха родился в моравском городе Иванчице недалеко от Брно (ныне территория Чехии, тогда ещё входившей в состав Австрийской и

Австро-Венгерской империи) в 1860 году [7]. Про него говорили, что он начал рисовать, прежде чем смог ходить. Рождённого левшой мальчика с детства приучали писать правой рукой, так что портреты своих одноклассников он мог рисовать обеими руками [8, с. 11].

1. АЛЬФОНС МУХА: жизнь и творчество художника [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://allpainters.ru/muha-alfons.html>
2. Быкова Е.Н., Кириченко О.М. Концепции творческого формообразования в стиле модерн // Вестник харьковской государственной академии дизайна и искусств. — 2014. — № 2. — с. 56-60.
3. Виттих П., Арвас В. Альфонс Муха. - М., 2006. - 160 с.
4. Киреева Е.А. Особый тип женской красоты в работах художников-прерафаэлитов // Новая наука: теоретический и практический взгляд. — 2016. — № 117-1. — с. 276-279.
5. Костко О.Ю. Бидермайер и современное искусство: от человека «частного» к человеку «частичному» // Известия алтайского государственного университета. — 2012. — № 2-2 (74). — с. 190-195.
6. Малыгина А.В. Женские образы в творчестве Альфонса Мухи // Научный поиск. — 2015. — № 2.4. — с. 56-58.
7. Немировский Е.Л. Альфонс Муха // Компьюарт. — 2006. — № 4. — с. 93-100.
8. Нойгебауэр Р. Муха. Жизнь художника в текстах и иллюстрациях / ЕС: Виталис, 2013. — 80 с.
9. Ормистон Р. Альфонс Муха. Лучшие произведения. - М.: Арт-родник, 2013. - 200 с.
10. Парусимова Я.В. Эстетическое восприятие женского образа в модерне // Электронный научный журнал. — 2016. — № 3(6). — с. 223-229.
11. Скворцова И. Стиль модерн в русском музыкальном искусстве рубежа XIX-XX веков. - М., 2009. - 351 с.
12. Токарев Д. Ничего не изменилось за две тысячи лет. Русская тема в творчестве Альфонса Мухи // Искусствознание. - 2012. - № 3-4. - С. 376-389.
13. Ульмер Р. Альфонс Муха. - М., 2002. - 96 с.
14. Hale M. Alfons Mucha's The Lord Prayer: Fin De Siècle illustrations of Gender and Spirituality / Meredith Hale. — Chapel Hill, 2016. — 102 с.
15. Potter P. Fine Art and Good Health for the Masses // Emerging Infectious Diseases. — Vol. 12, No. 7, July 2006. — с. 1182-1183.

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/206360>