

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства

(наименование института полностью)

Кафедра «Живопись и художественное образование»

(наименование)

54.05.02 Живопись

(код и наименование направления подготовки, специальности)

Художник-живописец (станковая-живопись)

(направленность (профиль) / специализация)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (ДИПЛОМНАЯ РАБОТА)

на тему «Молодые ученые»

Студент

Е.С. Коробова

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

Профессор, И.Г. Панов

(ученая степень, звание, И.О. Фамилия)

Тольятти 2020

Аннотация

Тема представленной дипломной работы «Молодые ученые». Тема труда в данной работе подразумевает научный труд, вклад людей – молодых ученых, в развитие науки страны и мира в целом. Главными персонажами картины являются студенты химического факультета. И это неслучайно. Ведь именно в студенческие годы формируются гении наук. В ходе работы над данной темой автором было проанализировано творчество художников разных эпох, которые затрагивали тему труда, а также в творчестве которых присутствовали изображения известных ученых и научных деятелей. В данной работе представлен ход работы над станковой картиной, включая поисковые эскизы, натурные зарисовки и наброски. (Результатом данной работы является станковая картина в технике масляной живописи.) Поставленная цель – написание живописной картины на тему труда в контексте научной деятельности достигнута. Все поставленные в ходе работы задачи решены.

Оглавление

Введение.....	4
Глава 1 Тема научного труда и образы ученых в российском и зарубежном искусстве.....	6
1.1 Образ науки в Западном искусстве и народной культуре.....	6
1.2 Тема труда в живописи СССР.....	18
Глава 2 Подготовительная работа к созданию живописной картины.....	28
2.1 Поиск сюжета и идеи для дипломной картины.....	28
2.2 Выполнение поисковых и натуральных эскизов, этюдов, зарисовок..	29
Глава 3 Процесс создания картины.....	34
3.1 Этап создания картона.....	34
3.2 Этап написания картины.....	35
Заключение.....	37
Список используемой литературы и используемых источников.....	38
Приложение А Список иллюстраций.....	473
Приложение Б Пример выполнения работ известных художников.....	484
Приложение В Зарисовки и наброски к дипломной работе.....	45
Приложение Г Поисковые эскизы.....	57
Приложение Д Живописные этюды к дипломной работе.....	66
Приложение Е Картон к дипломной работе.....	69
Приложение Ж Дипломная работа «Молодые ученые».....	74

Введение

Данная дипломная работа актуальна на сегодняшний день, поскольку тема труда является вечной темой в искусстве. Труд является неотъемлемой частью жизни каждого человека на протяжении веков. А научный вклад всегда оставался значимым в истории человечества, поэтому эта тема будет присутствовать в творчестве художников в любую эпоху.

В данной дипломной работе автор хочет показать образ будущих ученых студентов-химиков и их молодого преподавателя, от которых зависит будущее науки. Они юны и активны, полны новых идей и готовы к новым открытиям. Именно через студентов легче всего передать образ молодых ученых, так как это именно тот возраст, когда много харизмы и желания стремиться к лучшему и легче впитывать новые знания. Это молодые гении, которые в скором времени совершат новые научные открытия.

Цель работы: создание образа молодых ученых в жанре живописи.

Объект исследования – процесс создания картины в жанре живописи.

Предмет исследования – создание образа молодых ученых в жанре живописи.

Задачи:

- изучить историю развития темы труда в живописи;
- изучить создание образа ученых, химиков на примере картин художников разных веков;
- разработать ряд композиционных эскизов на выбранную тему;
- выполнить картон в тоне в выбранном мной формате;
- выполнить работу в цвете масляными красками в формате картона.

Структура дипломной работы состоит из аннотации, введения, трех глав, выводов, заключения, списка используемой литературы и используемых источников и приложений. Графическая часть дипломного проекта состоит из поисковых и подготовительных эскизов и этюдов.

Живописная часть дипломного проекта состоит из поисковых и подготовительных эскизов, этюдов разных размеров, выполненных масляными красками. Основная и итоговая художественно-практическая часть дипломной работы представлена в виде картины, выполненной в технике масляной живописи. Пояснительная записка к дипломной работе раскрывает творческий ход работы над замыслом и исполнением картины.

Монументальная живопись обладает своей эстетикой, своей композиционно-образной структурой в которой выражено в цветопластической форме общественно-значимое, идейно-нравственное содержание, воплощенное в своих размерах, пропорциях, линиях и других средств художественной выразительности. Одной из существенных средств художественной доминанты монументального произведения является сила того педагогического и психологического воздействия, которое оно оказывает на зрителя. Примером служит и выбранная автором тема «Молодые ученые». Для автора основная задача стояла соединить в определенном размере композицию, обладающую чертами психологизма с эстетикой, размера с внутренним содержанием и поставленными задачами.

Глава 1 Тема научного труда и образы ученых в российском и зарубежном искусстве

1.1 Образ науки в Западном искусстве и народной культуре

Образы науки в Западной культуре.

Наука – одно из важных явлений культуры. Она является ценным достоянием общества, обеспечивающее социальный прогресс. Этот образ науки вписывается в менталитет культуры, и играет в нем важную роль.

В древние времена наука считалась умственным занятием мудрецов-философов и была далека и недоступна для широкой публики. Люди не вникали в проблемы, над которыми размышляли ученые, поскольку их сознание было занято хозяйственными и практическими нуждами. В средневековом обществе занятия наукой не считалось достойным занятием.

Тема научного труда и образы ученых была затронута художниками еще в XVI веке.

На картине Джорджоне да Кастельфранко «Три философа» (Рисунок 1) изображены на фоне долины. Философы стоят на распутье. Можно предположить, что в произведении представлены представители трех наук: астрономии, математики, схоластики. Юноша занят измерениями природы, старик показывает карту вселенной, человек среднего возраста погружен в скрытые от нас мысли.

Перед нами единство разных философских доктрин, соединенное в живописи.

Рисунок 1. Джорджоне да Кастельфранко «Три философа» (1505-1509)

Рисунок 2. Питер Пауль Рубенс «Четыре философа» (около 1611-1612 г.).

На картине «Четыре философа» (Рисунок 2) П. Рубенс изобразил дорогих сердцу людей – брата Филиппа, друга Яна Вавериуса и их учителя Юстуса Липсиуса. Чуть в отдалении, скорее как обычный слушатель, а не как ученый, участвующий в обсуждениях, изображён сам художник. Четыре человека, четыре личности. Их философские взгляды определяли их действия, которые были направлены на благосостояние Нидерландов. Во времена войны их не покидали любовь и надежда. Они оставили яркий след в истории своей страны и в мировой культуре.

Колбы, реторты, саламандры – мистические превращения и магия стихий увлекали художников во все времена.

Джозеф Райт часто в своем творчестве обращался к теме науки. Самые известные картины британского художника Джозефа Райта посвящены науке и индустриальной революции. Например, картины «Философ, объясняющий модель Солнечной системы» (Рисунок 3) и «Философ, объясняющий модель Солнечной системы» (Рисунок 4). Художник присутствовал при научных экспериментах и был знаком с выдающимися учеными. Благодаря своему интересу к науке Райт стал новатором в живописи, поскольку героями его картин вместо античных и библейских персонажей были ученые и рабочие.

Рисунок 3. Джозеф Райт «Философ, объясняющий модель Солнечной системы», 1766 г.

Рисунок 4. Джозеф Райт «Эксперимент с птицей в воздушном насосе», 1768 г.

Рисунок 5. Джозеф Райт «Алхимик, открывающий фосфор» 1771 г.

На картине «Алхимик, открывающий фосфор» (Рисунок 5) Д. Райта Показан алхимик, который пытается получить философский камень, превращающий обычные металлы в золото, но вместо этого, открывает фосфор, сам того не подозревая. В интерьер комнаты Райт добавил средневековые высокие, заострённые окна и готические арки, как будто алхимик находится в церкви.

Также Райт использует намеки на религиозный контекст. Стоящий на коленях алхимик перед химическим сосудом, вытянул руки в жесте, который использовался Эль Греко в картине «Святой Франциск, получающий стигмату» или «Молящийся Святой Иероним». Эта поза сравнивалась Николсоном с позой апостолов, получающих причастие. По мнению Николсона, композиция картины могла быть взята из картины об алхимике Томаса Вейка.

Образ науки претерпел изменения в эпоху Просвещения. Люди становились более грамотными, понимание научных проблем росло, а приближение науки к практике способствовало повышению ее престижа в глазах широкой публики. В европейской культуре XVIII-XIX вв. наука стала

представляться людьми в новом облике – как сила, способная улучшить жизнь общества. Появляется идея высокого предназначения науки.

В XIX-XX вв. наука активно развивается. Авторитет науки вырастает. Она становится одной из самых высокооплачиваемых и уважаемых профессий. С изменением образа науки исторически изменяется и стереотипный образ ученого.

Образ научного деятеля в народной культуре

В Новое время отношение общества к ученым меняется. Наука достигает определенных успехов и ее влияние на культуру возрастает. Это привело к тому, что общественное мнение постепенно начинает признавать ценности научного труда. Теперь ученые предстают как люди выдающегося ума, которые закладывают своими открытиями фундамент грядущего расцвета общества. Они увлечены бескорыстным стремлением к познанию тайн природы.

В XVIII-XIX вв. формируется обобщенный идеализированный образ «настоящего» ученого, представляющий классический тип человека науки. Характерные черты такого ученого – особый дар пронизательного, глубокого мышления, порядочность, честность, полная самоотдача научным занятиям. Великие деятели науки – Ньютон, Ломоносов, Фарадей, Пастер и многие другие, по мнению общества являются примерами, которые отвечают этому идеалу.

Известные деятели науки запечатлены на полотнах великих мастеров. Рассмотрим наиболее знаковые из них.

Портрет Михаила Ломоносова (Рисунок 6), созданный при его жизни был написан австрийским художником Георгом Каспаром Иосифом фон Преннером. Портрет был исполнен по заказу Воронцова. М.В. Ломоносов – основоположник физической химии, первый русский учёный-естествоиспытатель мирового значения, астроном. Он открыл корпускулярно-кинетическую теория тепла, где ученый предвосхитил многие гипотезы и положения теорий строения материи, ставшие актуальными лишь

сто лет спустя. М. Ломоносовым был разработан проект Московского государственного университета, который впоследствии стал называться в его честь. Ломоносов первым в России стал заниматься цветным стеклом. Провел более 4000 опытов.

Рисунок 6. Михаил Ломоносов «Художник Миропольский Л.С.» 1787 г.

Портрет выдающихся ученых изобразил на своем полотне «Философы» Михаил Нестеров (Рисунок 7). Двойной портрет выдающихся мыслителей прошлого столетия художник Михаил Нестеров написал незадолго до революции 1917 года.

Павел Флоренский – богослов, философ, поэт, автор трактата «Столп и утверждение истины». Существует легенда, будто Флоренский с единомышленниками спрятал раку с мощами Сергия Радонежского, находившуюся в монастыре, чтобы сохранить ее. Долгие годы ее местонахождение хранилось в тайне, и только в 1946 году, когда лавра вновь открылась, мощи вернули на прежнее место.

Ученый, философ и богослов Сергей Булгаков прошел путь от последователя марксизма до создателя собственного философского учения о Софии Премудрости Божьей. На картине Нестерова Булгаков изображен еще

в светской одежде, но уже в 1918 году он был рукоположен в сан священника.

Нестеров не просто создал портрет мыслителей, но метафорически отобразил духовные искания и предчувствия того времени. Это проявляется как в выборе цветового решения, так и в выборе пейзажа, напоминающего о другой знаменитой работе Нестерова – «Видение отроку Варфоломею».

На картине изображены философы, неспешно прогуливающиеся, увлеченные своей беседой. Их фигуры и наклоны головы – одинаковые. Что не скажешь о выражениях их лиц. Священник в белой рясе воплощает смирение, кротость, покорность судьбе. Булгаков же, в черном пальто, олицетворяет сопротивление, яростный бунт. В своих воспоминаниях Булгаков раскрыл намерение Нестерова: «Это был, по замыслу художника, не только портрет двух друзей... но и духовное видение эпохи. Оба лица выражали одно и то же постижение, но по-разному, одному из них как видение ужаса, другое же как мира, радости, победного преодоления. То было художественное ясновидение двух образов русского апокалипсиса, по сю и по ту сторону земного бытия, первый образ в борьбе и смятении (а в душе моей оно относилось именно к судьбе моего друга), другой же к побежденному свершению, которое нынче созерцаем.»

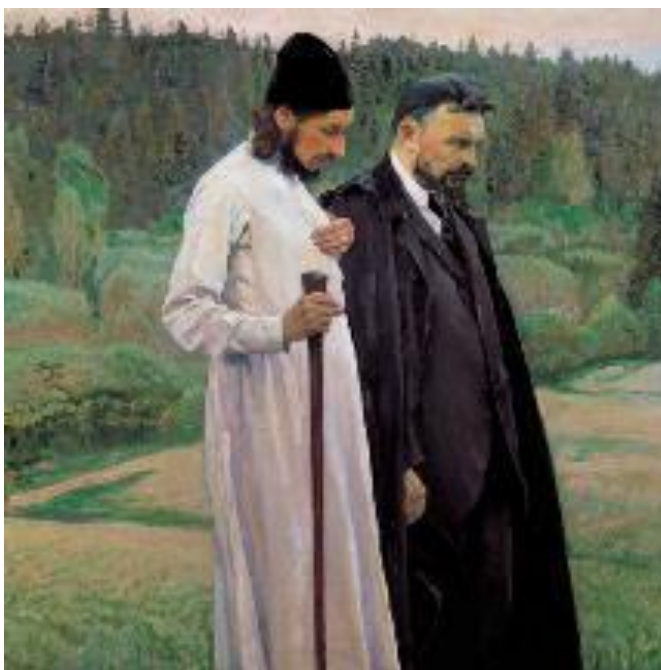

Рисунок 7. Михаил Нестеров «Философы (Флоренский и Булгаков)», 1917 г.

Знаковым произведением М. Нестерова также является «Портрет академика И.П. Павлова» (Рисунок 8).

Группа ученых предлагала Нестерову написать портрет знаменитого физиолога Нестеров. Однако художник всегда отвечал отказом несмотря на то, что относился с глубоким уважением к научным достижениям Павлова. Когда М. Нестеров познакомился с фотографиями ученого, он не увидел смысла в запечатлении этого человека.

После личной встречи с Павловым художник был потрясен непосредственностью и самобытностью, буйным темпераментом этого человека, разменявшего девятый десяток. Так родился один из лучших портретов в творчестве Нестерова.

Ученый изображен на террасе своего дома в Колтушах. Пожилой мужчина безмятежно сидит за столом и смотрит в даль. Руки вытянуты и сжаты в кулаки. По словам друзей и родственников, этот жест был характерен для ученого, он свидетельствовал о внутреннем сосредоточении и напряженной работе ума. Взгляд академика опущен вниз, губы сосредоточено поджаты, на лбу собрались морщины. Он изображен в профиль. В его фигуре ощущается бурная энергия. Можно судить о

лирическом начале в портрете по белому цветку на столе. За окном видны коттеджи, построенные для сотрудников Павлова. Пейзаж виден в легкой туманной дымке. Колорит картины характерен для М. Нестерова – светлый, серебристый. Такая гамма цветов показывает утреннюю свежесть бодрой прекрасной старости, утро творчества.

Нестеров писал портрет, в то время пока Павлов общался со своими подчиненными. Благодаря этому художнику удалось точно передать волевой деятельный характер, острый ум, любовь к своей работе. Именно такие портреты, воспевающие идеал человека трудящегося, считались образцовыми в советский век социализма. Их герои были примером для подражания для простых людей в то время, когда ценность труда возносили на пьедестал.

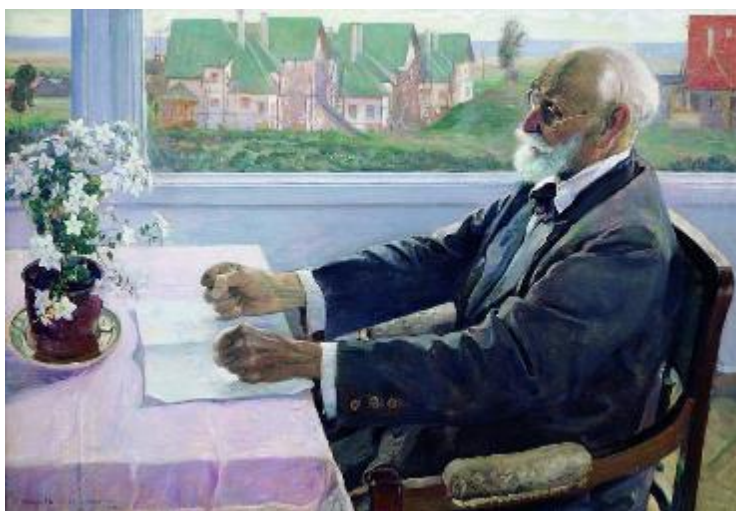

Рисунок 8. Михаил Нестеров «Портрет академика физиолога И.П. Павлова», 1935 г.

Портрет хирурга С.С. Юдина занимает особое место в творчестве Михаила Нестерова (Рисунок 9). Художник использует здесь тот же прием, что и в портрете академика И. Павлова. Он с предельной точностью передает характер модели через ее руки. Руки хирурга С. Юдина притягивали художников. Он мог оперировать двумя руками, гнуть их и на тыльную сторону. Помимо М.В. Нестерова, портреты С.С. Юдина создали А.И. Лактионов, П.Д. Корин, Кукрыниксы, В.И. Мухина и другие скульпторы и художники.

Хирург изображен в своем кабинете, сидя за рабочим столом. Фигура его показана в профиль. Он характерно запрокинул голову, что подчеркивает необыкновенно подвижное лицо и тонкие эмоции. Его взгляд устремлен вдале. Но больше всего зрителя завораживает характерный жест руки и тонкие пальцы врача. Как искусно М. Нестеров передал характер рук С. Юдина. Этот портрет можно смело брать как образец виртуозного написания фигуры, руки, фактуры и складок на белом халате. Атмосфера картины светлая, доброжелательная.

С. Юдин был отличным собеседником, остроумным, интересным и занимательным человеком. Поэтому М. Нестерову было приятно и легко с ним работать.

Рисунок 9. Михаил Нестеров «Портрет хирурга С.С. Юдина», 1935 г.

И. Крамской создал целую галерею выразительных портретов известных соотечественников. Он писал Льва Толстого, Павла Третьякова, императриц Марию Александровну и Марию Федоровну, Александра III.

В 1880-е годы художник создал портрет астронома Отто Струве (Рисунок 10). Крамской изобразил 60-летнего Струве на вышке пулковской

башни: астроном сидит у телескопа, держа в правой руке лупу, а за его спиной виднеется звездное небо.

Рисунок 10. Иван Крамской «Портрет астронома Отто Струве», 1886 г.

Рассматривая тему науки и образы ученых в произведениях великих мастеров, нельзя не обратиться к портрету Д. Менделеева кисти И. Репина (Рисунок 11).

Рисунок 11. Илья Репин «Портрет профессора Дмитрия Менделеева»

Менделеев Дмитрий Иванович, российский ученый, педагог, общественный деятель. В 1869 г. открыл периодический закон. Оставил свыше 500 печатных трудов.

В данном портрете И. Репина прослеживаются все свойственные подобным его работам черты. Это и живое, не иконописное выражение лица Менделеева, задумчивый взгляд в сторону, а также слегка склоненная голова. Аккуратно перетекающие друг в друга цвета, нечеткий, списанный фон, благодаря чему главный герой выделяется и ничто не отвлекает зрителя от его фигуры, которая является для картины центральной. Также свойственен Репину определенный взгляд на изображенного человека. В данном случае Менделеев предстает как пожилой ученый, сделавший множество замечательных открытий и внесший заметный вклад в науку.

По выражению лица Менделеева видно, что он сосредоточен и отстранен, погружен в размышления о книге, которую держит в руках. Он одет в мантию профессора, традиционную четырехугольную шапочку. Толстые книги на столе и в руках подчеркивают его ум, начитанность. Это своеобразный парадный портрет, выводящий на передний план не человека в человеке, а главную его функцию, которую он сделал целью своей жизни.

И. Репину удалось превосходно показать образ ученого в представленной работе.

«Художники Куинджи, Шишкин, Ярошенко, Крамской, Репин и другие сидели до глубокой ночи. У Менделеева все стены в гостиной были украшены их произведениями», – вспоминала старшая дочь выдающегося химика Ольга Менделеева. Ученый всегда интересовался искусством и с эстетической, и с практической точки зрения. Менделеев коллекционировал фотографии и пейзажи тех мест, которые посетил в своих научных поездках, неплохо рисовал, консультировал художников по поводу составов и свойств красок и даже читал им лекции по химии. Авторитет ученого среди живописцев был так велик, что его избрали действительным членом Российской академии художеств – до него это почетное звание присваивали лишь одному химику, Михаилу Ломоносову.

Менделеев был близок кругу передвижников и в 1870-е годы состоял в числе учредителей столичного общества, в которое входили ученые,

композиторы, писатели и художники. С 1878 года в его квартире стали проходить так называемые «менделеевские среды», в которых участвовали Иван Крамской, Иван Шишкин, Григорий Мясоедов и другие живописцы. Пробовал он себя и в роли художественного критика: в том же 1878 году в «Петербургском вестнике» вышла статья Менделеева «Перед картиной А.И. Куинджи», посвященная пейзажу «Лунная ночь на Днепре».

С Ильей Репиным ученого связывала многолетняя дружба: Менделеев следил за его творчеством и обучением в Академии художеств, а художник, бывало, обращался к нему за советом. Репин написал два портрета Менделеева. На картине 1885 года он запечатлел Дмитрия Ивановича в мантии доктора Эдинбургского университета. Эта почетная степень была присуждена ученому в 1884 году, когда он участвовал в торжествах по случаю 300-летия университета.

1.2 Тема труда в живописи СССР

Творчестве советских художников всегда было неразрывно связано с жизнью страны. Тема труда в их творчестве занимала большое место, начиная с самых первых лет революции. Больше всего характер человека, его способности, его целеустремленность и упорство раскрываются в труде. Труд объединяет людей, воспитывает в духе товарищества и взаимопомощи. Таким образом и идеалом красоты в советском обществе считался человек трудящийся. Поэтому в творчестве художников можно встретить образ человека-созидателя, человека-творца. Советские художники, изображая рабочих у станков, показывали зрителю красоту труда, поражающего своим величием. Художники выражали поэзию и красоту через цвет свежеспаханной земли, спелого зерна, золотой соломы. Рабочие на току, на лугах, их энергичные лица и ловкие движения вдохновляют художников. Тема труда нашла воплощение в различных видах и жанрах живописи: в портрете, сюжетной картине, в пейзаже и натюрморте. Художники в СССР стремились показать в своем творчестве труд освобожденного человека,

ставшего хозяином своей страны. Атмосферу строительства советской индустрии отражена в работах А. Дейнеки, Ю. Пименова, Г. Савицкого.

Ощущение новой жизни показано в первых индустриальных пейзажах «Транспорт налаживается» Б. Яковлева и «Кузнецкстрой. Домна № 1» П. Котова. посвятил свое искусство вдохновенный певец советской деревни А. Пластов посвятил свое творчество мирному будням, мирному труду на колхозных полях. Советские живописцы воспевали в своих картинах жизнь и труд всех республик нашей Родины.

Образ человека в советском искусстве.

Интерес у зрителей всегда вызывало такое искусство художника, который бы умел понять и изобразить своего современника во всей сложности внутреннего мира и нравственных исканий, в тревогах и радостях, в труде и борьбе. Русское демократическое искусство не просто изображало тяжелый быт города и деревни. Оно сочувствовало народной судьбе, проживало его невзгоды и беды, радовалось успехам, верило в силы народа и его светлое будущее.

Реалистическое искусство всегда чутко реагировало на коренные преобразования жизни – революционные события, социальные перемены, строительство нового общества. Со времени декретов Советской власти и первых пятилеток в нашем изобразительном искусстве наблюдается становление новых тем, нового героя – творца и созидателя. А старая, изначальная для художественной классики тема труда приобретает особый смысл, необычную актуальность.

Человек труда и человек в труде – пылкий, ищущий, деятельный, устремленный в будущее, настоящий творец и хозяин жизни – это собирательный образ в советском искусстве, рожденный Великим Октябрем. Как он менялся с течением лет, в ходе событий, в чреде испытаний? На этот вопрос красноречиво отвечают лучшие произведения советских художников – от признанных классиков до наших современников.

В русском искусстве портретный образ современника широко входит в сюжетную картину, монументальную скульптуру.

Полноправно входит в наше искусство так называемый «производственный портрет». Обращаясь к нему, автор стремится воссоздать облик героев в конкретной атмосфере трудового процесса. Свободный труд, товарищеские отношения людей в коллективе, широкие возможности проявлять и развивать творческие способности определяют многогранность личности современника, его стремление к духовному и физическому совершенству. Эти качества запечатлевают художники в портретах, тематических полотнах, скульптуре и графике. Они считают своей задачей не просто поверхностно проиллюстрировать происходящие события, не только с прилежным сходством передать облик героев, но главное – раскрыть нравственный смысл участия людей в производстве в условиях углубляющейся научно-технической революции. Художники руководствуются в своем творчестве стремлением понять и образно выразить высокий общественный смысл повседневного труда советских людей.

Художники посвящают свои работы образу современного человека – труженика, созидателя, хозяина жизни. Богатые традиции советского искусства – прочный залог успешного продолжения и развития в будущем изобразительного повествования о современнике, строителе коммунизма.

Труд показан не только с физической стороны, но и с научной. Труд научных деятелей, врачей, профессоров изображали на своих полотнах многие художники того времени.

Такие художники, как П. Кончаловский («Портрет Софроницкого за роялем», «Портрет Прокофьева», «Портрет Мейерхольда»), И. Грабарь, М. Нестеров («Портрет братьев Кориных», «Портрет Шадра», «Портрет академика Павлова», «Портрет хирурга Юдина», «Портрет скульптора Мухиной») внесли в искусство принципиально новое жизнеутверждающее начало. Для их творчества характерны наиболее типические и яркие проявления состояния людей в эпоху высокого трудового энтузиазма.

Ниже представлен ряд произведений советских художников, которые в своем творчестве раскрывали тему научного труда через образы ученых, научных деятелей. Рассмотрим некоторые из них.

На картине В. Костылева «Химики» (Рисунок 12) изображена группа людей, научных сотрудников в белых халатах. Художник показал процесс работы над химическим опытом в лаборатории. Главный герой картины – ученый, проводящий опыт. Центр композиции немного смещен в левую часть холста. В центр попадает ученый и натюрморт с колбами на столе. Все внимание зрителя приковано к рукам главного персонажа, к его действию, эксперименту с химическим составом. В композиции можно выделить три плана: передний – химический аппарат с колбами, средний – ученый, дальний – две женские фигуры, научные сотрудники. Главный герой выделен также через насыщенность халата, он у него более яркий, в отличие от фигур на заднем плане. Следует также заметить, что все элементы композиции подчиняются центру и помогают зрителю удержать взгляд на главном действии полотна. Поворот головы женской фигуры на дальнем плане направлен на ученого. А колбы и стеклянные сосуды на переднем плане служат как бы входом в картину.

Рисунок 12. Валерий Александрович Костылев «Химики», 1976 г.

Д. Вепхвадзе в своем творчестве часто изображал научных деятелей.

Произведение «Перспектива. Молодые ученые» (Рисунок 13) очень интересно своей композицией. На нем изображена группа из восьми молодых людей, сконцентрированных над работой. Они погружены в размышления и их взгляд устремлен на новый аппарат. Поза каждой фигуры разнообразна, и все они выражают задумчивость героев. В картине Д. Вепхвадзе «Химики» (Рисунок 14) следует обратить внимание ее на тональное решение. В ней очень точно разобраны массы темного и светлого. Фигура в черном костюме поддерживает массу черной доски, две остальные фигуры в белых халатах выделяются на фоне доски. На переднем плане автор изобразил колбы, но они не перетягивают взгляд зрителя на себя. Главными все так же остаются ученые.

Рисунок 13. Вепхвадзе Иван (Джованни) Алексеевич «Перспектива. Молодые учёные», 1981 г.

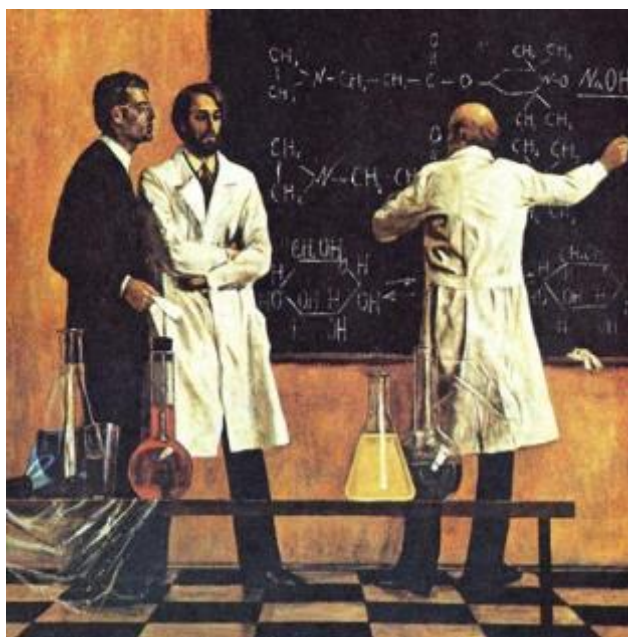

Рисунок 14. Вепхвадзе Джованни «Химики», 1973 г.

Д. Вепхвадзе часто использует такой прием в композициях на тему химии. Стеклянные колбы, сосуды в его картинах изображены на переднем плане, являются неким входом в картину, в тоже время не отвлекая внимание зрителя от главных персонажей. Это можно проследить и в картине «Синтез» (Рисунок 15).

Рисунок 15. Вепхвадзе Иван (Джованни) Алексеевич «Синтез», 1976 г.

Образы ученых можно встретить на картинах Н. Ульянова «Выполнение тестов в лаборатории» (Рисунок 16), И. Симонова «Цеховая лаборатория» (Рисунок 17).

Рисунок 16. Ульянов Николай Иванович «Выполнение тестов в лаборатории»,
1951 г.

Рисунок 17. Симонов Игорь Иванович «Цеховая лаборатория», 1973 г.

Центром композиции картины «Исследование» Х. Сорольи (Рисунок 18) является профессор, ученый, сосредоточенный на своей работе. Он склонился над столом, взгляд его устремлен на химические сосуды, в которых он проводит исследование.

Группа людей, ученых, столпилась за его спиной и пристально наблюдает за действиями главного героя. Действие картины происходит в полутемной лаборатории, за окном вечерет. Лишь яркий свет настольной лампы освещает нам главный центр композиции.

Тем самым белый халат профессора становится еще более белым и единственным настолько ярким пятном в картине. Фигуры, находящиеся дальше всего от главного персонажа, размыты, их черты лица прослеживаются слабо. На фоне всех фигур ученых, вдоль стены, стоит стеллаж со стеклянными сосудами. Это указывает зрителю на то, что действие композиции происходит в научной лаборатории.

Рисунок 18. Хоакин Соролья «Исследование»

В своем произведении «Биохимики» Ю. Гусев (Рисунок 19) показал группу научных сотрудников, активно участвующих в химическом опыте. Главным персонажем является девушка, сидящая спиной к зрителю. Она смотрит в микроскоп. Две другие женские фигуры обращены к мужчине, держащему в руке листок бумаги, вероятнее всего, с формулами и химическими расчетами. Между ними установлен зрительный контакт, и можно догадаться, что они ведут диалог. Торс одной из стоящих за столом девушек наклонен вперед, тем самым художник подчеркнул центр композиции. В работе преобладает белый холодный цвет. Все персонажи картины показаны против света. Яркими пятнами являются разноцветные стеклянные сосуды, расположенные на столе, на переднем плане.

Рисунок 19. Гусев Юрий Викторович «Биохимики» 1959 г.

В картине А. Голубцова «В лаборатории» (Рисунок 20) изображены девушки – научные сотрудники. Они одеты в белые халаты, их волосы убраны под платок. Главная фигура – фигура девушки на переднем плане. Она изображена в профиль, ее взгляд направлен на стеклянный сосуд, стоящий перед ней. Она проделывает химический опыт, в ее руках находятся колбы. Девушка на дальнем плане также погружена в работу над химическими реактивами. Атмосфера картины светлая. Преобладает белый цвет. Даже за окном художник изобразил белый снег. Яркими акцентами

служат стеклянные сосуды и колбы с разноцветными яркими жидкостями. А также цветные платочки на головах девушек.

Рисунок 20. Голубцов Алексей Михайлович «В лаборатории», 1975 г.

Портрет девушки – научного сотрудника с колбой в руке изобразил А. Самохвалов в картине «Лаборатория» (Рисунок 21). В каждом из указанных произведений художники изображали почти одинаковый сюжет: главной фигурой предстает химик, проделывающий химический опыт, рядом с ним сотрудники, химики, внимательно наблюдают за процессом. По интерьеру можно легко понять, что действие происходит в лаборатории.

Рисунок 21. Самохвалов Александр Николаевич «В лаборатории» 1968.

Таким образом, можно проследить, что образы ученых, интерьеры химических лабораторий встречаются довольно часто в творчестве советских художников. Деятели науки предстают на полотнах как герои труда, вносящие огромный вклад в науку своей страны. Это люди – увлеченные своим делом, труд которых очень ценен и значим для развития науки.

Выводы по 1 главе

Искусство позволяет увидеть и восстановить картину мира культурно-исторической эпохи, а также выявить её общечеловеческий и общезначимый гуманистический потенциал. В истории искусства образ учёного довольно часто являлся центром художественного произведения и позволял автору размышлять о вере и науке, рациональном опыте и творческой интуиции, прагматизме и самопожертвовании. На протяжении различных исторических периодов возникает интерес к представителям тех или иных научных сфер – философам, математикам, физикам, врачам. В изобразительном искусстве, кинематографе или литературе образ учёного многообразен и наделён разными ценностными характеристиками. В художественных произведениях разных лет раскрываются образы учёного-мыслителя, познающего тайны мироздания; учёного-первооткрывателя, стремящегося помочь людям, или безумного гения, следующего за идеей. Подобные метаморфозы образа учёного отражают историю развития науки и изменение взглядов общества на ценность научного знания.

Для советского искусства характерно воспевание идеала – трудящегося человека, в то время, когда ценность труда возносилась на пьедестал.

Глава 2 Подготовительная работа к созданию живописной картины

2.1 Поиск сюжета и идеи для дипломной картины

Главными образами в придуманной автором картине являются студенты химического факультета и профессор. Сюжет данной работы был выбран исходя из актуальности данной темы на сегодняшний день. Развитие науки и новейшие научные открытия в области химии, медицины имеют довольно высокое значение на сегодняшний день. Точно также, как и у художника идея и первые наброски картины рождаются в стенах его мастерской, так и у ученого новые разработки – в лаборатории. Поэтому сюжет в данной картине разворачивается в главном месте каждого научного деятеля – химической лаборатории.

Изначально предполагался немного иной сюжет. Главными фигурами были выбраны трое молодых ученых, проводящие опыт в своей химической лаборатории. Главным объектом подразумевался один из ученых, держащий в руке колбу с реактивом и наблюдающий за химической реакцией. Все действие происходило в химической лаборатории.

В данном эскизе не удалось ярко выразить главного персонажа среди трех фигур, работа смотрелась дробно, а также действия самих героев не были достаточно убедительными и понятными зрителю. Поэтому композиция была изменена. Положение и позы фигур в листе менялись, но все так же не создавали единого пятна.

В итоговом варианте выбор был остановлен на группе студентов и молодом профессоре. Поскольку автор посчитал наиболее интересным сюжет, в котором главные герои именно студенты, ведь через них можно ярче всего передать образ будущих научных деятелей, молодых гениев.

В картине очень важна удачная композиция и наиболее выгодное расположение основных композиционных элементов в заданном формате. На

такие компоненты, как действие, пластика, жесты, поза, которые раскрывают образ натуры художнику также важно обратить особое внимание. Раскрыть сюжет картины и подчеркнуть определенное настроение в ней помогают точно подобранные цветовые отношения, фон и предметы интерьера.

При работе над данной работой одной из главных задач было передать образы молодых ученых, показать, насколько они погружены в свою работу, их концентрацию на моменте химических опытов. Здесь все внимание студентов-химиков обращено на действие профессора, который проводит опыт с химическими реактивами.

Все элементы композиции гармоничны и соподчинены между собой. Колорит картины выполнен в серо-синих, охристых, белых и бежевых оттенках.

2.2 Выполнение поисковых и натуральных эскизов, этюдов, зарисовок

Формат композиции был выбран почти квадратный. Выбор пал на такой формат поскольку группа фигур сконцентрирована в центре листа, образуя квадрат и оставлять пустые стены по обе стороны от данной группы было бы не уместно.

На протяжении всей работы над поисковыми эскизами автор сохранял удачно найденный квадратный формат. Велись поиски различных тональных, цветовых решений, а также самого положения фигур главных действующих лиц картины.

Для нахождения удачного расположения главных действующих лиц картины, их позы и пластики художнику необходимо понаблюдать за ними в натуре и сделать наброски.

В ходе работы были написаны этюды с натуры фигур молодых людей, их лица, руки (Рисунок В.1-В.3). Автором были сделаны наброски простым карандашом со студентов химического факультета (Рисунок В.4-В.6). Автор наблюдал за студентами на парах, в процессе работы, за проведением химических опытов. Можно понаблюдать как они выглядят, соблюдая нормы

нахождения в лаборатории. Обязательно наличие белых халатов, у девушек – забранные волосы в хвост или пучок. На столах никаких лишних предметов, а все личные вещи и сумки находятся в одном месте, вдали от рабочей зоны, чтобы не мешали учебному процессу. Наблюдение и наброски с натуры безусловно помогут при выполнении дипломной работы. На холсте будет представлен собирательный образ студентов химического факультета, которые имеют общие черты.

Далее автором были разработаны многочисленные варианты картины с различным расположением фигур. Одновременно велась работа как с тональными, так и с цветовыми эскизами (Рисунок Г.1-Г.18).

С каждым новым эскизом все больше удавалось приблизиться к желаемому композиционному решению. Правильно подобранные фон, детали интерьера: колбы, таблица Менделеева, сосуды и химические аппараты, а также сама композиция помогают раскрыть сюжет картины и придают выразительность главным героям. Фигуры изображены в полный рост (Рисунок Г.18).

На дипломной работе получились образы студентов – молодых ученых и молодого профессора факультета (Рисунок Ж.1). Замысел автора передать образ химиков, увлеченных процессом работы. Молодые люди пристально наблюдают за действием главного героя – профессора, который демонстрирует химический процесс. Взгляд большинства студентов направлен на руки и колбу в руках профессора, тем самым подчеркивается главное действие всей картины. Одна из девушек изучает формулы и химическую задачу на листке бумаги, которые профессор использует на практике.

Все элементы композиции гармонируют и соподчинены между собой. В колорите картины преобладают бежевые, белые, серые и голубые оттенки. Была выбрана именно такая гамма цветов, поскольку хотелось передать уютную светлую атмосферу лаборатории, а также позитивный посыл зрителю. А теплая гамма цветов как раз этому поспособствовала.

В ходе работы необходимо было также сделать живописные этюды предметов интерьера, а именно композиции из колб и пробирок, которая расположена на столе и является главным центром и главным персонажем наряду с профессором. Автором были написаны живописные натюрморты из стеклянных сосудов (Рисунок Д.1, Д.3). Колбы хотелось наполнить яркими жидкостями, тем самым придать акцент в картине.

Рисунок 22. Разбор золотого сечения

При работе над композицией картины важно учесть положение каждого объекта на холсте, подчинить все детали и предметы интерьера к главному участнику действия. Для каждого объекта картины должно быть обозначено свое место. Картина выполнена по правилам золотого сечения. Фигура молодого профессора – главный центр сосредоточения. Штатив на столе совпадает с точкой пересечения диагоналей картины.

Если отложить расстояние 68×32 , то вертикальные линии совпадут с линиями на таблице Менделеева, которые находятся по обе стороны от профессора, а также одна линия проходит по линии высоты крайнего с левой стороны стула. Еще одна горизонтальная линия касается подбородка правой фигуры девушки и плеч девушки, сидящей слева. Самая высокая точка колбы в левом углу на стене пересекается с одной из диагоналей.

А на противоположной стороне, самая высокая точка стойки химического аппарата также соприкасается с диагональю. Диагональ пересекает пятку студента, шею, проходит по линии халата девушки с косой. А другая диагональ касается ее лба (Рисунок 22).

Выводы по 2 главе

В представленной части дипломной работы описана работа над поисковыми цветовыми и тональными эскизами, зарисовками и этюдами с натуры.

При выборе темы и сюжета, были отобраны наиболее удачные эскизы и зарисовки группы студентов-химиков. В процессе работы над поиском более удачной композиции были сделаны зарисовки фигур человека в разных поворотах и ракурсах, наброски предметов окружения главных героев. Все графические наброски были выполнены графитным карандашом, а также различным мягким материалом – сепия, сангина. Использовалась бумага различной фактуры и тонировки. Были просмотрены и проанализированы картины известных художников, которые приближены к выбранной теме автора.

Картина, схожая по колориту и сюжету с выбранной композицией автора, копировалась (Рисунок Б.1). Выполнение такой копии поможет художнику облегчить работу над своей картиной.

Глава 3 Процесс создания картины

3.1 Этап создания картона

После того, как выбран наиболее удачный композиционный вариант эскиза (Рисунок Г.8) и утвержден руководителем, можно приступать к созданию картона. При работе над картоном и итоговой картиной необходимо иметь в наличии весь накопленный материал, который включает в себя собственные этюды, зарисовки, наброски и рисунки с натуры. Картон выполняется мягкими материалами, в данном случае сепией, а также соответствует размерам будущей картины.

Картон облегчает работу над холстом, поскольку художник может не задумываться о рисунке и сосредоточиться на живописных качествах работы. Следовательно, в картоне все детали должны точно воспроизводить композицию.

Размер картона чуть больше размера холста. Это позволит автору скорректировать размер картины на этом этапе, если это будет необходимо.

Бумага для картона тонируется. В данном случае в качестве материала для тонировки была использована сепия, разведенная с клеем пва для большего сцепления с бумагой. Тонировка бумаги позволяет быстро набрать средний тон картины, что значительно упрощает работу.

Холст и картон соответствуют выбранному эскизу по размерам и пропорциям. Размер холста данной работы был выбран – 112 на 99 см. В таком размере наиболее гармонично смотрится группа людей. Также картину такого формата легче транспортировать для участия в выставках.

В картоне рисунок переводится с маленького эскиза на бумагу, выбранного размера. Рисунок необходимо перевести точно, чтобы не потерялась изначально задуманная композиция эскиза. Затем автор уточняет пропорции фигур и предметов, подробно разбирает тон. Далее следует проработать все детали композиции (Рисунок Е.1).

3.2 Этап написания картины

Рисунок имеет большое значение при работе над живописной картиной. Как только вся композиция детально отрисована, автор может приступить к дальнейшей работе.

Следующим шагом после создания картона является написание картины на холсте и приобретение холста. Рекомендуемый холст должен быть модульным, чтобы в случае чего можно было использовать клинья и подтянуть провисшую ткань холста. Поскольку на свойства холста влияет температура и влажность помещения, или же количество нанесенной на него краски.

Вся работа по подготовке холста делалась самостоятельно автором.

После выбора подрамника, следует обратить особое внимание на материал ткани для будущего холста, поскольку это повлияет на качество живописной работы. Следует брать льняной холст. Также необходимо обращать внимание на его зернистость. Для данной работы автор выбрал мелкозернистый холст. Когда выбрана ткань, ее нужно натянуть на подрамник. После чего проклеить желатином в 2-3 слоя. Первому слою нужно дать просохнуть около 12 часов.

Грунт используется акриловый, белый. Его следует наносить в 2-3 слоя, каждый из которых сохнет около 3 часов.

В процессе работы над картиной были использованы краски как отечественных производителей: «Мастер-класс», «Ладога», так и зарубежных: «Van Gogh» и «Classico». При написании картины автор ограничился сдержанной гаммой цветов. Палитра автора состоит в основном из ультрамарина светлого, охры светлой, охры красной, сиены натуральной, оливковой зеленой, а также белила титановые.

В качестве разбавителя использовался двойник – смесь разбавителя, льняного масла. Довольно большой размер холста подразумевает работу с большими кистями – широкими флейцами. Это даст возможность оставлять

широкие размашистые живые мазки. Для прописи деталей можно использовать кисти среднего размера. Маленькие кисти нужны в прорисовке элементов интерьера: колбах, стеклянных сосудах, а также для уточнения черт лица героев. Кистей изготовлены из щетины подходят для корпусного письма, а кисти из синтетики, также использованные в работе, необходимо для лессировок и списания касаний. Для сглаживания четких границ фигур и предметов подходит веер. Не запрещается также использовать смоченный в воде палец.

После подготовки рабочих материалов, автор перевел контуры рисунка с картона на холст. Наиболее распространенный способ – с использованием кальки. Автор перенес рисунок с картона на кальку, затем при помощи копировальной бумаги точно перенес рисунок на холст.

Автор затонировал холст, то есть сделать имприматуру, то есть тонкий, полупрозрачный первый слой, который служит средним тоном для картины, благодаря чему художнику проще работать, плавно вводя более светлые и темные оттенки. Чтобы создать теплую, уютную рабочую атмосферу лаборатории, имприматура была выполнена в теплой гамме.

Далее художник находит основное цветовое решение картины, опираясь на выбранный цветовой эскиз. Можно сказать, что автор «вскрывает холст. На этом этапе картина пишется очень быстро, в один сеанс. Мазки должны быть широкие, красочный слой полупрозрачный. Количество белил сводится к минимуму. Холст подготовлен к дальнейшей проработке деталей и уточнению живописных нюансов, выявлению объемов и светотени. Белила на халатах можно положить густо, корпусно, а тени в работе «залиты» более жидко, полупрозрачно. После «вскрытия» холста ему необходимо дать просохнуть.

Проработка и пропись деталей может выполняется в несколько сеансов. На данном этапе художником могут быть использованы как полупрозрачные и тонкие лессировки, так и корпусные, густые мазки на

свету. Лучше всегда отрисовать больше деталей на картине. Поскольку списать будет гораздо проще, чем воз.

Последний этап работы – обобщение. Здесь нужно проверить соблюдение главного и второстепенного в картине. Подчинить все элементы композиции в единое целое. На этом этапе можно «списать» лишние прописанные детали для того, чтобы остановить внимание на главном. А также можно вернуть живость и цельность картине, если вдруг автор увлекся прорисовкой деталей и композиция картины смотрится дробно.

Не следует прорабатывать каждый элемент в точности с натуры. Некоторые моменты лучше оставить обобщенными и не трисованными картине следует оставлять некую «недосказанность», живость, как в этюде. Чтобы зритель имел возможность самому «додумать» некоторые детали.

Выводы по 3 главе

Прежде чем художнику приступить к работе на холсте, следует точно подготовить вспомогательный материал для написания картины – это наброски, зарисовки, этюды, эскизы, а также картон, соответствующий размерам будущего полотна. Также нужно внимательно отнестись к выбору холста, к его качеству. Важно иметь качественные инструменты для работы над картиной и необходимый набор красок.

Работа была выполнена с учетом всех полученных знаний из учебной программы под руководством дипломного руководителя. Во время выполнения работы автор закрепил практические знания в написании собственной картины. Автором были соблюдены все этапы работы над станковой картиной.

Готовая картина, картон, поисковый материал (зарисовки, эскизы, этюды, наброски) сфотографированы и помещены в приложение пояснительной записки.

Заключение

В ходе работы над данной дипломной работой автор изучила историю развития науки, темы труда в живописи советских художников, проанализировала картины советских и зарубежных художников-живописцев, которые затрагивали тему научного труда и попытались передать образы научных деятелей на своих полотнах. Автором были применены все полученные за время обучения знания при работе над станковой картиной. По завершении были освоены и закреплены техники масляной живописи, а так же навыки поэтапного ведения работы над живописным полотном. Автор научился выбирать наиболее гармоничную композицию среди большого количества эскизов. Автор убедилась в пользе и помощи набросков, зарисовок, эскизов и этюдов с натуры для написания дипломной работы.

Таким образом, можно считать, что практическая часть дипломной работы выполнена, поставленные цель и задачи решены.

Монументальная живопись одна из самых пространственно-пластических видов живописи обладающее своей идейно-образной выразительностью и композиционной согласованностью используемый средств. Темы для монументальной живописи существуют разные. Одна из таких тем «Молодые ученые». В этом отношении автор работы хотел сосредоточить свое внимание не только на цветовых пятнах, линии, композиции, но и предмете изображения, на тех ощущениях, которые производит сама тематика. Кто такие молодые ученые, если они сейчас, как они выглядят, как происходит этот научный экспериментальный опыт. Однако мы хотели привнести и современную нравственно-эстетическую мораль данной теме. Показать молодых людей, активных, заинтересованных и любящих свою работу, свой труд.

Список используемой литературы и используемых источников

1. Астахов А.Ю. Русская живопись. Большая коллекция – Изд-т: Белый город, 2012 г.
2. Баженова Т.Ю. История и теория художественного образования / Т.Ю.Баженова – Конспект лекций. - Тула: Тульский гос. ун-т, 2007. - 41 с.
3. Бакушинский А.В. Линейная перспектива в искусстве и зрительном восприятии реального пространства [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. В. Бакушинский. - Изд. 3-е, стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 64 с.
4. Баммес Г. Пластическая анатомия и визуальное выражение / Баммес Г. – М.: Дитон, 2011. — 240 с.
5. Баммес Г. Образ человека Учебник и практическое руководство по пластической анатомии для художников / Баммес Г. – М.: Дитон, 2012. — 510 с.
6. Барщ А. О. «Наброски и зарисовки» - Москва: Искусство, 1970. — 168 с.
7. Беда Г.В. «Основы изобразительной грамоты» - РИП-Холдинг, 2015
8. Березина Ю.Ю. Портрет в живописи и в графике. Теоретико-методический и практический аспекты [Электронный ресурс] : учеб.-наглядное пособие / Ю. Ю. Березина, О. В. Князева. - Саратов : Вузовское образование, 2016. - 131 с.
9. Борев Ю.Б. Художественная культура XX века [Электронный ресурс] = Art Culture of 20th Century : (теоретическая история) : учебник / Ю. Б. Борев. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 495 с.
10. Борисова Е.А. Русский модерн / Е.А. Борисова, Г.Ю. Стернин. – М.: РИП-Холдинг, 2000. – 261 с.
11. Бояринова С. Главные правила сочетания цветов / С. Бояринова. – М.: Астрель: АСТ: Полиграфиздат, 2010. — 96 с.

12. Васнецов А.М. Художество [Электронный ресурс] : Опыт анализа понятий, определяющих искусство живописи : учеб. пособие / А. М. Васнецов. - Изд. 4-е, стер. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. - 96 с.
13. Власов В.Г. Теория формообразования в изобразительном искусстве [Электронный ресурс] : учебник / В. Г. Власов. - Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петербург. гос. ун-та, 2017. - 264 с.
14. Волков Н.Н. Композиция в живописи / Н.Н. Волков. – М.: Книга по Требованию, 2012. – 408 с.
15. Виннер А.В. Как работают мастера живописи / А.В. Виннер. – М.: Советская Россия, 1965. — 112 с.
16. Глазова М.В. Изобразительное искусство. Алгоритм композиции [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / М. В. Глазова, В. С. Денисов. – Москва : Когито-Центр, 2012. – 220 с.
17. Голицына И.М. История русской живописи. Рубеж 19 – 20 веков / И.М. Голицына. – М.: Белый город, 2007. – 255 с.
18. Голубева О.Л. Основы композиции / О.Л. Голубева. – М.: Искусство, 2004. — 120 с
19. Давидова М.Г. Формальный метод в искусствоведении / М.Г. Давидова. — Учебное пособие для направления подготовки 50.03.04. — СПб.: СПбГЛТУ, 2016. — 80 с.
20. Евстратова Е.Н. 500 сокровищ русской живописи / Е.Н. Евстратова. – М.: Олма Медиа Групп, 2011. — 536 с.
21. Ене Барчай «Анатомия для художников», - Москва: 2008.
22. Журавлева Е.В. Владимир Маковский / Е.В. Журавлева. — Москва: "Искусство", 2017. - 162 с.
23. Иттен Иоханнес. Искусство цвета / Пер.: Монахова Людмила — М.: Д. Аронов. 2004. — 95 с.
24. Иттен Иоханнес. Искусство формы / Издатель: Д. Аронов. 2001. — 138 с.

25. Ильина Т.В. История искусств / Т.В. Ильина. – М.: Высшая школа, 2003. – 407 с.
26. Казарин С.Н. Академический рисунок [Электронный ресурс] : учеб.-метод. комплекс дисциплины / авт.-сост. С. Н. Казарин . - Кемерово: КемГУКИ, 2015. - 120 с.
27. Камминг Роберт. Великие художники. / Перевод с английского Скоробогатов Н. — Харьков, Белгород: Клуб семейного досуга, 2008. — 112 с.
28. Кованова И.Г. Формирование изобразительного языка пространственно-пластических искусств художника-педагога : монография / И.Г.Кованова, В.И.Денисенко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Кубанский государственный университет. - Краснодар : Кубанский государственный университет, 2018. - 233 с. : ил., портр., цв. ил.;
29. Кон-Винер Э. История стилей изобразительных искусств / Пер. с немецкого. — М.: Сварог и К, 2000. — 211 с.
30. Коробейников В.Н. Академическая живопись [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В. Н. Коробейников, А. В. Ткаченко. – Кемерово : КемГИК, 2016. – 151 с.
31. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка / Н.Г. Ли. – М.: Эксмо, 2005. — 480 с.
32. Лукина И.К. Рисунок и живопись [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. К. Лукина, Е. Л. Кузьменко. – Воронеж : ВГЛТУ им. Г.Ф. Морозова, 2013. —76 с. : ил. – ISBN 978-5-7994-0582-3.
33. Матиас Дюваль «Анатомия для художников», - Москва: Эксмо, 2012.
34. Медведская О. Изобразительное искусство / О. Медведская. — М.: Мир книги, 2005. — 130 с.
35. Опимах И. Живописные истории. О великих полотнах, их создателях и героях / И. Опимах. – М.: Ломоносовъ, 2014. — 276 с.

36. Паранюшкин Р.В. Композиция [Электронный ресурс] : теория и практика изобр. искусства : учеб. пособие / Р. В. Паранюшкин. - Изд. 5-е, стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 100 с.
37. Печёнкин И. Е. Русское искусство XIX века [Электронный ресурс] : учеб. пособие / И. Е. Печёнкин. - Москва : КУРС : ИНФРА-М, 2015. - 360 с.
38. Плешивцев А.А. Технический рисунок и основы композиции [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов 1-го курса заоч. отделения бакалавриата / А. А. Плешивцев. – Москва : МГСУ : Ай Пи Эр Медиа : ЭБС АСВ, 2015. – 162 с.
39. Пушкарева Т.П. Математические основы живописи и архитектуры [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Т. П. Пушкарева. - Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 2014. - 92 с.
40. Рид Г. Краткая история современной живописи / Г. Рид. – М.: Искусство-XXI век. 2006. – 320 с.
41. Савельева А. Русская живопись / А.Савельева. Мастера и шедевры., 2007. – 320с.
42. Садохин А.П. Мировая культура и искусство [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. П. Садохин. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 415 с.
43. Садохин А. П. История мировой культуры [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / А. П. Садохин, Т. Г. Грушевицкая. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 961 с.
44. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства Т.1 / Н.М. Сокольникова. – М.: Академия, 2007. — 304 с.
45. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства Т.2 / Н.М. Сокольникова. – М.: Академия, 2007. — 208 с.
46. Торнтон С. Семь дней в искусстве. / С. Торнтон. — СПб.: Азбука-Аттикус, 2014. — 366 с.
47. Ханов Г. Моя энциклопедия искусства. / Г. Ханов. –

Издательские решения, 2018. — 380 с.

48. Чидзиива Х. Гармония цвета. / Х. Чидзиива. – М.: Астрель, АСТ, 2003. — 142 с.

49. Чудова А. Композиция и перспектива. / Чудова А. – М.: АСТ, 2016. — 128 с.

50. Штаничева Н. С. Живопись [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / Н. С. Штаничева, В. И. Денисенко. – Москва : Акад. Проект, 2016. – 304 с.

51. Щукин Ф.М. Роль цветового зрения в академической живописи [Электронный ресурс]: методические указания / Ф. М. Щукин. – Оренбург : ОГУ, 2013. – 35 с.

52. Яковлева Н.А. / Анализ и интерпретация произведения искусства [Электронный ресурс] : художественное сотворчество : учеб. пособие / под ред. Н. А. Яковлевой. - Изд. 5-е, испр. - Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 720 с.

53. Яковлева Н.А. Практикум по истории изобразительного искусства и архитектуры [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для вузов / Н. А. Яковлева, Т. П. Чаговец, С. С. Ершова ; под ред. Н. А. Яковлевой. - Изд. 3-е, стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 396 с.

54. Bassie Ashley. Expressionism / Parkstone Press International, 2008. - 200 p.

55. Brooker S., Cretara D. Portrait Painting Atelier: Old Master Techniques and Contemporarary Applications. United States, Watson – Guptill Publ., 2010. 208 p.

56. Chaleyssin Patrick. James McNeill Whistler / Great masters. — Parkstone International, 2004. — 160 p.

57. Daverio Philippe. Il secolo lungo della modernità / Rizzoli, 2013. — 544 p.

58. Daverio Philippe. Il Museo immaginato / Rizzoli, 2012. — 352 p.

59. Mollica, P. Color Theory: An essential guide to color – from basic principles to practical applications (Artist’s Library). United States, 2013. 64 p.

1. Sayre Henry M. A world of art / 8th ed. — Pearson Education Inc., 2016. — 720 p.

Приложение А
Список иллюстраций

1. Джорджоне да Кастельфранко, Три философа (1505-1509) год.
2. Питер Пауль Рубенс, Четыре философа (около 1611-1612).
3. Джозеф Райт, Философ, объясняющий модель Солнечной системы. 1766.
4. Джозеф Райт, Эксперимент с птицей в воздушном насосе. 1768.
5. Джозеф Райт, Алхимик, открывающий фосфор 1771.
6. Михаил Ломоносов, Художник Миропольский Л.С. 1787.
7. Михаил Нестеров, Философы (Флоренский и Булгаков) (1917 год).
8. Михаил Нестеров, Портрет академика физиолога И.П. Павлова. 1935.
9. Иван Крамской, Портрет астронома Отто Струве. 1886.
10. Илья Репин, Портрет профессора Дмитрия Менделеева.
11. Валерий Костылев, Химики. 1976.
12. Вепхвадзе Иван, Перспектива, Молодые учёные. 1981.
13. Вепхвадзе Джованни, Химики. 1973.
14. Вепхвадзе Иван (Джованни) Алексеевич, Синтез. 1976.
15. Ульянов Николай, Выполнение тестов в лаборатории. 1951.
16. Хоакин Соролья, Исследование.
17. Гусев Юрий, Биохимики. 1959.
18. Симонов Игорь, Цеховая лаборатория. 1973.
19. Голубцов Алексей, В лаборатории. 1975.
20. Самохвалов Александр, В лаборатории. 1968.

Приложение Б

Пример выполнения работ известных художников

Рисунок Б.1 – Копия картины Джованни Веспхвядзе «Химики», 1975 г

Приложение В

Зарисовки и наброски к дипломной работе

Рисунок В.1 – Набросок головы (сангина)

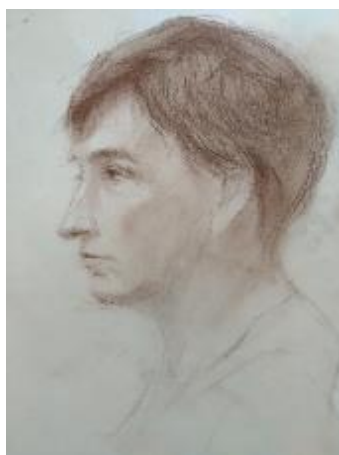

Рисунок В.2 – Набросок головы (сепия)

Рисунок В.3 – Зарисовка рук (сангина)

Продолжение Приложения В

Рисунок В.4 – Зарисовка двух фигур (карандаш)

Продолжение Приложения В

Рисунок В.5 – Зарисовка двух фигур (карандаш)

Продолжение Приложения В

Рисунок В.6 – набросок фигур (карандаш)

Продолжение Приложения В

Рисунок В.7 – наброски фигур (различные материалы)

Продолжение Приложения В

Рисунок В.8 – Наброски фигуры (карандаш)

Рисунок В.9 – Набросок фигуры (карандаш)

Продолжение Приложения В

Рисунок В.10 – набросок фигуры (карандаш)

Рисунок В.11 – зарисовка фигуры (карандаш)

Продолжение Приложения В

Рисунок В.12 – Зарисовка фигуры (карандаш)

Рисунок В.13 – Зарисовка фигуры (карандаш)

Продолжение Приложения В

Рисунок В.13 – Зарисовка фигур (карандаш)

Рисунок В.14 – Зарисовка фигуры (карандаш)

Продолжение Приложения В

Рисунок В.15 – Зарисовка фигуры (карандаш)

Рисунок В.16 – Зарисовка фигуры (карандаш)

Продолжение Приложения В

Рисунок В.17 – Зарисовка фигуры (карандаш)

Рисунок В.18 – Зарисовка фигуры (карандаш)

Продолжение Приложения В

Рисунок В.19 – Зарисовка фигуры (карандаш)

Рисунок В.20 – Зарисовка фигуры (карандаш)

Приложение Г
Поисковые эскизы

Рисунок Г.1 – Композиционные эскизы (бумага, темпера)

Продолжение Приложения Г

Рисунок Г.2 – Поисковый композиционный этюд (холст, масло)

Рисунок Г.3 – Поисковый эскиз (картон, масло)

Продолжение Приложения Г

Рисунок Г.4 – Поисковый эскиз (картон, масло)

Рисунок Г.5 – Поисковый композиционный этюд (карандаш)

Продолжение Приложения Г

Рисунок Г.6 – Поисковый композиционный набросок (карандаш)

Рисунок Г.7 – Поисковый эскиз (картон, масло)

Продолжение Приложения Г

Рисунок Г.8 – Поисковый композиционный эскиз (бумага, темпера)

Рисунок Г.9 – Поисковый композиционный эскиз (бумага, темпера)

Продолжение Приложения Г

Рисунок Г.10 – Поисковый композиционный эскиз (бумага, темпера)

Рисунок Г.11 – Поисковый цветовой эскиз (бумага, масло)

Продолжение Приложения Г

Рисунок Г.12 – Поисковый цветовой эскиз (бумага, масло)

Рисунок Г.13 – Поисковый цветовой эскиз (бумага, масло)

Рисунок Г.14 – Поисковый цветовой эскиз (бумага, масло)

Продолжение Приложения Г

Рисунок Г.15 – Поисковый цветовой эскиз (бумага, масло)

Рисунок Г.16 – Поисковый цветовой эскиз (бумага, масло)

Продолжение Приложения Г

Рисунок Г.17 – Поисковый цветовой эскиз (бумага, масло)

Рисунок Г.18 – Поисковый цветовой эскиз (бумага, масло)

Приложение Д
Живописные этюды к дипломной работе

Рисунок Д.1 – Натюрморт со стеклянными сосудами (холст, масло)

Продолжение Приложения Д

Рисунок Д.2 – Этюд фигуры (картон, масло)

Продолжение Приложения Д

Рисунок Д.3 – Этюд стеклянных сосудов (картон, масло)

Приложение Е
Картон к дипломной работе

Рисунок Е.1 – Картон к дипломной работе, 112×99 см (бумага, сепия)

Приложение Ж
Дипломная работа «Молодые ученые»

Рисунок Ж.1 – Дипломная работа «Молодые ученые» 112×99 см.