

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 «Прогулка летним днем»

Студент

С.Д. Иванова

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

Профессор, В. И. Ротмистров

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

Тольятти 2021

Аннотация

Тема дипломной работы «Прогулка летним днем». Данная тема выбрана исходя из интересов автора, внимание которого привлекают прогулки на свежем воздухе и занятия спортом. Особенно актуальна данная деятельность в летнее время года. Летняя пора – это одно из отличных периодов для времяпрепровождения на улице. Летом люди часто гуляют, общаются с друзьями на улице, занимаются различными видами спорта, просто отдыхают, весело проводят время вне помещения. Именно поэтому временем года для диплома выбрано лето. А местом действия для будущей картины была взята набережная родного города. Автор очень любит гулять на этом месте, здесь открывается красивый вид на Волгу и Жигулевские горы. Можно отдыхать и наслаждаться уютным спокойствием, наблюдая за счастливыми людьми, прогуливающимися по летней набережной. Работая над картиной, автор изучал изображения людей в движении и статичном состоянии в картинах старых мастеров и современных художников. Проведена работа по изучению колорита, который бы больше соответствовал теплоте времени года для наилучшего изображения солнечного дня.

Автор ставит своей целью создание станковой картины, которая отражает мотив лета и радости, а также решение промежуточных задач. А именно: изучение картин на летнюю тематику русских и зарубежных художников, определение их сходства и различия; выполнения картона в размер картины для тонового и детального разбора; изображение этюдов пейзажей и портретов с натуры в летний день. В данной дипломной работе прослеживается процесс выполнения станковой живописной картины от набросков и эскизов до полноценной картины на холсте.

Оглавление

Введение.....	4
Глава 1 Тема природы в российском и зарубежном искусстве.....	9
1.1 Зарождение и развитие жанра летнего пейзажа	9
1.2 Зарождение и развитие жанра летнего пейзажа в картинах зарубежных художников.....	19
1.3 Зарождение и развитие жанра летнего пейзажа в картинах русских художников	355
Глава 2 Предварительная подготовка к созданию живописной картины	555
2.1 Поиск идей, сюжета и образов для дипломной картины.....	555
2.2 Выполнение поисковых и натурных эскизов, этюдов, зарисовок согласно выбранной теме.....	577
Глава 3 Процесс создания картины «Летний полдень»	654
3.1 Реализация живописной картины на практике	654
Список используемой литературы	786
Приложение А Поиски композиции с велопрокатом, эскизы	80
Приложение Б Графические зарисовки техники	853
Приложение В Графические зарисовки людей.....	875
Приложение Г Поиски главного героя на композиции.....	908
Приложение Д Определение композиционных пятен, поиски	90
Приложение Е Цветовые эскизы к композиции	931
Приложение Ж Выполнение копии произведения художника	942
Приложение И Графическая работа над картиной	953
Приложение К Этюды к живописной композиции	964
Приложение Л Работа над живописной композицией	986

Введение

Тема лета интересна для изучения. Лето – это одно из четырех времен года. Оно характеризуется плюсовой температурой, сильной активностью солнца и цветением растений. Обычно летом большинство людей проводят свое свободное время на природе или на свежем воздухе в городе, занимаясь любимыми делами, отдыхая, путешествуя. По моему мнению лето - это прекрасное время года, потому что даже несмотря на учебу или работу, ты чувствуешь себя свободным и способным абсолютно на все, потому за окном не идет снег, не льет дождь, нет мокрой грязи. Почти всегда погода подходит для любой твоей затеи, ты можешь спокойно сидеть дома, а можешь прогуляться вокруг детской площадки, посидеть на скамейке или даже поехать гулять на набережную или в лес. Воздух кажется легким, тебя не стесняет тяжелая теплая одежда и много пакетов или огромный рюкзак. Все что тебе нужно это бутылочка воды и легкая обувь. Ветер легко обдувает тебя, развеивает твои волосы, солнце слепит глаза, и ты чувствуешь тепло и спокойствие.

Летом солнце находится высоко над землей и хорошо прогревает воздух, почву и воду, благодаря этому погода теплая, вода в водоемах становится приятной температуры и в них можно купаться, люди собираются на набережной и на пляже, носят легкие одежды. Летом очень много разных животных выходят из спячки, созревает множество растений. Большинство людей любят это время года больше других, потому что все вокруг становится зеленым, ярким, насыщенным и «вкусным» для взора, поэтому часто появляется желание выйти на прогулку и насладиться этими чудесными красотами планеты.

Летом тянет на природу, подальше от городского шума и пыли, например, на набережную, которая становится очень популярным местом отдыха среди городских жителей. Ведь там всегда есть удобные скамейки для отдыха и общения, с реки дует прохладный свежий воздух и открывается

такой красивейший вид, что прогуливаться в таком месте чистое удовольствие. Здесь можно найти несколько увлекательных занятий. Например, молодые люди часто собираются, чтобы заняться спортом, поплавать или покататься на велосипедах и скейтбордах. Они приходят компаниями и весело проводят время на свежем воздухе. Летняя красота очень интересна для изображения на холсте. Тема лета появляется во многих композиционных картинах как старых мастеров, так и молодых современных художников. В пример можно привести работы таких художников как А. Аверин «Полевые цветы» 2016 года, И.Г. Панов «На земле детства» 2008 год, О.П. Слета «Сбор яблок» 1967 год, Е.Г. Балакшин «Песня жаворонка» 2017 год. Все эти работы объединяет теплый насыщенный разнообразием цветов и оттенков колорит, каждая картина «пропитана» настроением радости и душевного спокойствия. Также во многих картинах на летнюю тематику прослеживается связь лета и детства. Любовь к лету как состоянию природы пришла из детства, потому что в это теплое время года, когда не нужно ходить в школу, можно весь день играть с друзьями и отдыхать с бабушкой на даче. Именно поэтому часто главными героями картин на тему «летней прогулки» становятся именно дети. Для них часто это время года имеет особое значение.

Посмотрим на картину И.Г. Панова «На земле детства» 2008 года (рисунок 1). Большую часть картины занимают кучевые облака, которые заслоняют голубое небо. Внизу зеленое поле, на заднем плане виднеется вода и деревенька. Они исчезают в воздушной перспективе. Главными героями являются двое мальчишек, они одеты в легкую одежду, один без футболки. Отсюда можно сделать вывод, что на улице очень жаркая погода. Мальчишки поддерживают руками велосипеды, стоящие рядом. У картины теплый колорит, яркие сочные цвета. Облака в тени сиреневые, перекликаются с синими падающими тенями. Формат картины квадратный, что позволяет создать уют и теплую атмосферу внутри полотна.

Рисунок 1 – И. Г. Панов «На земле детства» (2008г.)

Обратим внимание на картины русского художника А.А. Пластова, посвященные теме детства летом «Юность» 1953-1954 года и «Летом» 1954 год. В каждой из этих картин главными героями выступают молодые ребята, они учатся, отдыхают и играют вместе. И в каждой картине чувствуется дух жаркого лета. На картине данного художника «Тройка Ребятишки у речки» 1937-1946 года (рисунок 2) художник мы видим образы детей, которые были характерны для того времени. Четверо ребят и собака стоят босиком возле речки. В ней мужчины моют лошадей. За рекой синяя холодная тень, отбрасываемая деревьями. Художник А.А. Пластов использовал простые сюжеты для изображения на холсте, но в то же время они очень выразительные и интересные. Смотря на картину, мы видим неподдельные детские эмоции. Художник отлично передает освещение солнечного дня и жару.

Юность и детство в жизни каждого человека - это время свободы, беззаботности, радости, живой жизни, когда кажется, что все возможно и все сбывается. Все эти чувства А.А. Пластов всегда мастерски показывает во всех своих картинах. Они излучают солнечный свет, мы видим, как искрятся от сочности чистые краски. Можно буквально ощутить аромат травы и услышать шорох листвы на деревьях. Картины излучают оптимизм и любовь

к жизни, желание жить. «Моё любимое время года — июнь, начало лета. Когда всё ещё впереди. Так и надо жить, не оборачиваясь. И верить, что впереди всё лето, а позади вся зима.» (Р. Брэдбери «Вино из одуванчиков» [3,100]). При этом сохраняется безмятежность и легкость, в каждой мальчишке и девчонке живут мечты и желания, которые они берегут для взрослой жизни. Они полны амбиций и максимализма, им все по плечу. Каждый раз художник показывал с помощью полотна свою любовь к жизни, свое восхищение ей, он должен был уловить эмоции и прочесть чувства детей. Художники должны уметь распознавать эмоции и душу человека, чтобы портрет получился более живым и настоящим. «Каждый художник прежде всего должен быть физиономистом, то есть уметь по строению и выражению лица угадывать душу человека, все тончайшие изгибы его характера и даже помыслы.» (К.К. Коницев «Повесть о Верещагине» [14,111]).

Рисунок 2 – А. А. Пластов «Тройка Ребятишки у речки» (1937-1946 гг.)

Цель данной дипломной работы – создать образ «Прогулка летним днем» на живописном полотне. Объектом исследования служит процесс написания живописной композиции. Предметом исследования – средства художественной выразительности в живописной композиции «Прогулка

летним днем», передающие образ летнего городского дня на берегу набережной.

Задачи:

- изучить и проанализировать искусствоведческую литературу, тему «Лето», «Природа» в истории мировой живописи; определить изобразительно-выразительные средства и приемы, позволяющие выразить образ отдыхающих людей, велосипед в городской среде;
- выполнить определенное количество эскизов, этюдов и набросков для лучшего раскрытия образа картины;
- выполнить рисунок мягким материалом на картоне в выбранном размере, следуя подготовленным эскизам;
- выполнить итоговый вариант картины на тему «Прогулка летним днем» в технике масляной живописи.

Структура дипломной работы состоит из аннотации, введения, трех глав, выводов к каждой главе, заключения, списка используемой литературы и приложений. Графическая часть дипломного проекта состоит из поисковых и подготовительных набросков, эскизов и тонового картона в натуральную величину, выполненных с помощью графических материалов. Художественно-практическая часть дипломной работы представлена в виде станковой картины на холсте в натуральную величину и подготовительных этюдов, выполненной в технике масляной живописи.

Глава 1 Тема природы в российском и зарубежном искусстве

1.1 Зарождение и развитие жанра летнего пейзажа

Люди начали изображать природу на картине еще много лет назад. Например, в эпоху неолита стали условно обозначать земную поверхность, небо над головой, стороны света, солнце и звезды. Как на работе древнего художника в Сахаре на плато Тассилин-Аджер примерно 7 тысяч лет до нашей эры. Он изобразил схематично фигуры человека, животных и природу вокруг. Слово «пейзаж» произошло от французского слова «paysage», что означает «страна, местность». Особенно часто пейзажные мотивы изображали в Древнем Египте, где люди были очень близки с природой. Они изображали отдельные элементы пейзажа, такие как лотос, деревья, тростники в качестве фресок на стенах гробниц. Они служили декоративным украшением. Так же элементы пейзажа встречаются на стенах в Ассирии и Месопотамии как в доме золотого браслета в Помпеи «Весна с птицами» 30–35 годов до нашей эры (Рисунок 3). Часто они изображались вместе с бытовыми или батальными сценами [12, 112].

Рисунок 3 – Дом золотого браслета. Помпеи «Весна с птицами»
(30–35 гг. н.э.)

В Древней Греции и Риме пейзажи выступали в качестве украшений жилища, они были не очень точными, так как художники не имели

представление о перспективе. На Востоке изображение пейзажей появилось в 6 в. н.э. и было напрямую связано с их верованиями, с течением «дао». Природа была главным героем на их картинах - стиль «шань-шуй» — «горы-водоемы», например, картина Ш. Чжоу «Величественная гора Лу» 1467 года (рисунок 4). Художники в Китае не использовали пейзаж только как украшение дома. Они изображали его на рисовых или шелковых свитках, а после рассматривали вместе с семьей как книгу. Пейзаж не писался с натуры, он представлял собой длинное полотно, которое художник писал очень долго, иногда несколько месяцев. Не нужно было изображать реальные объекты, наоборот художник должен был придумать пейзаж на основе собственного опыта, создавался некий обобщенный образ. В Японии же пейзаж - «субоку га» появился немного позже, а именно в начале 13 столетия. И эти картины рисовались черно-белой тушью.

Рисунок 4 – Ш. Чжоу «Величественная гора Лу» (1467г.)

В Средневековье пейзаж был не очень популярен, потому что на античная религия сменяется христианством, писались в основном иконы. Художники изображали природу, но лишь как фон для главных фигур людей. Художники-иконописцы почти не использовали пейзаж в своих

произведениях, она всегда служила для них только фоном и рисовалась очень схематично и плоско. Их не заботило сходство, и они не вносили почти никакого самостоятельного смысла в пейзаж на заднем плане. Однако в 14 веке Византия изображала природу очень реалистично и точно. Позже ее влияние перешло на Италию и Европу. В Европе пейзаж появился только в 15 веке и продолжал развиваться в 17-18 веках [46, 4].

Большое значение в появлении пейзажной живописи имеют художники Франции - миниатюристы. Они работали при дворах и рисовали небольшие иллюстрации. Великими художниками были братья Лимбург, они писали в 15 веке в стиле Готики в основном иллюстрации о временах года как «Мастер Теней» в иллюстрированной рукописи «Великолепный Часослов герцога Беррийского» 1410 - 90-ых годов (рисунок 5). Вместо обычного орнамента, свойственного готике, они рисовали воздушное небо, пытаясь передать воздушную перспективу и солнце, которое располагалось на холсте не только в зависимости от времени суток, но и от времени года. Эти иллюстрации показывали природные ландшафты, и были выполнены очень точно, детально и профессионально [29, 506].

Рисунок 5 – Братья Лимбург «Мастер Теней», Великолепный Часослов герцога Беррийского (1410—90-е)

Потом в начале раннего возрождения начал возникать реалистичный пейзаж и художники, практикующие его. Важной фигурой был художник Д. ди Бондоне. Хотя его пейзажи все еще были условны, художники, следовавшие за ним, стремились достичь гармонии в соединении пейзажа и человека на картине. Один из таких художников итальянец С. ди Джованни, написавший «Шествие волхвов» в первой половине 15 века (рисунок 6). Действительно важное значение пейзажу стали придавать в эпоху Высокого Возрождения, когда наука развивалась, художники стали изучать природу более тщательно и учили перспективу. Однако до 16 века изображение природы использовалось только в качестве фона на портретах, религиозной или жанровой картине.

Рисунок 6 – С. ди Джованни «Шествие волхвов» (15 век)

Но мы можем посмотреть на рисунок «Пейзаж с рекой», выполненный Л. да Винчи в 1473 году, где он изобразил только пейзаж как самостоятельный объект (рисунок 7). После него многие художники стали посвящать свои картины природным красотам. Живописцы начинают более детально изучать окружающий мир. Они делают быстрые зарисовки, эскизы, наброски, небольшие этюды. Также художники разрабатывали принципы перспективы и изображения пространства пейзажа. Пейзаж стал отдельным жанром благодаря основоположникам жанра И. Патиниру, П. Брейгелю старшему, Эль Греко.

Рисунок 7 – Леонардо да Винчи «Пейзаж с рекой» (1473 г.)

Они писали пейзажи-энциклопедии, соединяя в одной картине тысячи километров, которые невозможно было увидеть с одного места глазами. Например, картина Эль Греко «Вид Толедо», написанная в 1596-1600 годах (рисунок 8). Пейзаж окончательно стал самостоятельным жанром в 17 веке во времена художников Нидерландов. В то время, когда духовенство утратило свое влияние на искусство. Потому заказчиками художников были люди среднего достатка, и голландские художники рисовали на небольших форматах не очень сложные сюжеты. Их назвали «малыми голландцами».

Рисунок 8 – Эль Греко «Вид Толедо» (1596-1600 г.)

В 16 веке европейские художники начали изучать пространство. Великими художниками того времени были Н.П. Берхем, Рембрандт ван Рейн, Г. Сегерс, П.П. Рубенс. Интересен топографический

пейзаж 17 века «Вид Дельфта», написанный Я. Вермеером в 1661 году, который показывает точное узнаваемое место. В это время отмечается тенденция к абсолютной точности. Обратим внимание на одну картину Рембрандта ван Рейна, а именно «Каменный мостик» 1638 года (рисунок 9). На картине художник изобразил только пейзаж, без какого-либо важного участия человека [37,111]. Центр композиции, где изображено дерево сильно контрастирует с темным окружением. Детали прекрасно выполнены, в то же время нет ничего слишком сложного в сюжете. Большую часть картины занимает голубое на свету небо, снизу находится мостик через реку. Вот тут мы можем заметить лодку с человеком, но она полностью поглощена в мрак и не заметна с первого взгляда. Автор хотел поиграть на тенях и создать атмосферу темного утра.

Рисунок 9 – Рембрандт ван Рейн «Каменный мостик» (1638 г.)

Большое внимание развитию пейзажа параллельно с малыми голландцами в период Позднего Возрождения как жанра уделила венецианская школа. Особенно Джорджоне. Именно в его живописи пейзаж впервые становится сам по себе самодостаточен, не играя роль просто фона. На картине великого художника Джорджоне «Буря» 1508 года (рисунок 10) мы видим, что человеческие фигуры не играют главную роль на полотне. Главным центром внимания и центром композиции здесь становится именно пейзаж. Он привлекает своим контрастом, своим насыщенным разнообразным колоритом. Наверху светлое голубое небо сверкает

молниями. Оно отлично контрастирует с темно зелеными листьями деревьев и кустарников на переднем плане. И только потом мы обращаем внимание на людей: мать, кормящая ребенка грудью и парень, стоящий слева у самого края картины [45, 5].

Так же интересен фламандский художник П.П. Рубенс, который писал под влиянием барокко. Это направление, где происходит преувеличение и соединение реального и вымышленного. Пейзажи, которые он изображает - это придуманные пейзажи, идеализированные им. Во Франции это направление развивали Н. Пуссен и К. Лоррен [32, 10].

Европа была охвачена романтизмом в 19 веке, что позволяло развиваться и пейзажному жанру. В Германии в этом очень успешен стал художник К.Д. Фридрих. Для него изображать природу значило выразить свои собственные переживания и чувства. Художник не следовал за другими, для своих картин он выбирал необычные места, которые бы не выбрали иные художники, просто потому что чувствовал с ними личную связь. К тому он довольно часто писал на природе свои этюды. В своих полотнах он точно изображал природные явления, такие как яркие и темные эффекты бурного неба.

Рисунок 10 – Джорджоне «Буря» (1508 г.)

В России пейзажная живопись активно развивалась в 19 веке в картинах художников-передвижников, таких как И.И. Шишкин, В.Д. Поленов, И.И. Левитан, А.К. Саврасов, В.А. Серов, А.И. Куинджи. Они стремились перенести на холст настоящую природу, такую какая она есть. Главное для них были правда, любовь к Родине и поэтичность образов. А в 1830-ых годах художники Барбизонской школы создали пейзажную традицию, которая главенствовала в Европе. Там состояли такие художники как Ж. Дюпре, Т. Руссо и Ф. Милле. Одна из его картин «Стога: осень» была написана в 1873 году (рисунок 11).

Барбизонская школа очень сильно повлияла на развитие реализма в изображении пейзажа. Они не рисовали «идеальную» природу и романтическую, а изображали то обычное, что видели перед собой, акцентируя внимание на проявлении стихий.

После появились импрессионисты, полностью преодолевшие условности классического метода, сумевшие остановить мгновение природной жизни. У художников появилась возможность работать не только внутри своей мастерской, но и за ее пределами, изучая природу, солнечное освещение и цвет. Благодаря этому стало возможным более точное выражение впечатления художника от света, цвета, ощущения. Качество изображения пейзажей на картинах выросло. Пейзаж стал легким, воздушным и изменчивым. Все началось с картины великого К. Моне «Впечатление - восход солнца» 1872 года (рисунок 12). Она была написана им в городе Гавре утром. Мы видим утренний восход в порту, небо светлое теплое, а лодки и корабли тают, превращаясь в синие силуэты. Данное полотно написано быстро точными мазками, легкими линиями обозначены фигуры. Эта картина выглядит необычно, потому что художник не хотел показывать увиденное, а стремился изобразить свое впечатление от того, что видит. Вода и небо соединяются, сливаются в одно цветовой пятно на горизонте. На небе красное яркое восходящее солнце отражением ложится на неровную поверхность моря [42, 900].

Импрессионисты были свободны от любых ограничений. Они пленяли своим впечатлением голубого неба, свежего воздуха, движением солнца и яркими сочными красками. После них за пейзажи взялись постимпрессионисты, такие как П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген. Они хотели показать не изменчивость, а наоборот статичность, непоколебимость и символизм. Они рисовали в соответствии со своими эмоциями и своим собственным стилем [25, 96].

Рисунок 11 –Ф. Милле «Стога: осень» (1873 г.)

Уже в 20 веке некоторые художники полностью отказываются от традиционных принципов изображения и создают совершенно необычные новые направления в живописи [37, 40]. Например, экспрессионизм, принципами которого были сделать изображение максимально выразительным, броским, используя возможность различных живописных техник. Изображение подвергалось некой деформации и пессимизму, излишней эмоциональности. Среди художников-экспрессионистов, изображающих пейзаж был Э. Мунк. Сюрреализм также включал в себя художников, изображающих пейзаж. Мастера черпали вдохновение из сновидений и рисовали природу дотошно правдоподобно, как на картинах художника С. Дали и Р. Магритта [44, 379].

Рисунок 12 –К. Моне «Впечатление. Восход солнца» (1872 г.)

Еще интересен кубизм, первыми создателями которого были Ж. Брак и П. Пикассо. Они расчленяли формы предметов на отдельные элементы и произвольно соединяли их, конструируя картину по своему желанию. Пейзаж разделился на множество жанров, таких как: природный - нетронутый человеком; парковый пейзаж - ландшафт, который изменялся людьми; морской - изображение красоты волн и кораблей (марина); сельский - воспевание гармонии деревенской жизни; городской - архитектура и жизнь городских людей (ведута); космический - изображение пейзажа необъятного космоса; минималистичный - довольно необычный современный способ изображение пейзажа. Одна из таких картин полотно художника минималиста И. Кляйна «ИКВ» (рисунок 13), которая представляет собой всего лишь прямоугольник чистого синего цвета. Таким образом мастер хотел показать небо, красоту цвета которого он воспевал. И это далеко не все, существует еще множество разновидностей пейзажей. Например, исторический как картина Н.К. Рериха «Заморские гости» 1901 года, футуристический как картины современного цифрового художника Й. де Ро «Заброшенная цивилизация» 2015 года и даже философский как картины И.И. Левитана «Вечерний звон» 1892 год и «Над вечным покоем» 1894 год.

Рисунок 13 – И. Кляйн «ИКВ» (1962 г.)

Изображение пейзажа довольно сильно поменялось за всю историю человечества и даже сейчас продолжает меняться. Современные художники 21 века постоянно обращаются к теме природы и пленэрной живописи. Так как чаще всего они рисуют с натуры, то работы выглядят реалистичными и живыми. Каждый художник вносит что-то свое в развитие жанра пейзажа, создавая свой очередной шедевр.

1.2 Зарождение и развитие жанра летнего пейзажа в картинах зарубежных художников

Обратимся к зарубежным художникам и их картинам на летнюю тематику. Рассмотрим картину импрессиониста К. Моне «Ветёй летом» 1880 год (рисунок 14). «Клод Моне — пожалуй, самый нежный художник среди импрессионистов. Именно поэтому его называют живописцем счастья, солнца и детства.» (Де Декер М. «Клод Моне» [8, 305]). Художник изобразил прекрасную солнечную погоду, когда вода блестит, пушистые облака медленно пролетают по небу, а парочки романтично плавают на лодке и наслаждаются теплом лета и прохладой воды. Одна из таких лодочек находится чуть правее от центра в виде темного пятна и двух человек. На заднем плане раскинулись сочные зеленые деревья и кустарники, видны светлые здания города, за ними поля, легко растворяющиеся в небе. Колорит

светлый, цвета использованы холодные, и только белые дома, отражающиеся в воде, искрятся теплом. Однако картина не кажется холодной, наоборот художник смог передать прохладный, но приятный летний день. Мы можем видеть мазки мастера в технике импрессионизма. Они отлично показывают движение воды и игру солнца на ней. Формат картины вытянутый горизонтальный. Горизонт почти ровно пополам делит композицию, небо и вода занимают одинаковое пространство на картине, но вода кажется больше из-за деревьев и зданий, перекрывающих небо. Благодаря этому именно вода становится главным персонажем на данной картине [27,200].

Рисунок 14 – К. Моне «Ветёй летом» (1880 г.)

Обратимся к художнику Ф. Дзандомеги и его картине «Пляс Анверс» написанной в 1880 год (рисунок 15). Здесь довольно яркая цветовая палитра и контрастные отношения левой и правой половины изображения, теплый свет и холодная тень. Художник изобразил улочку в городе, которая наполнена множеством людей, отдыхающих от городской суматохи. С правой стороны группа людей в темных одеждах и с детской коляской. Двигаясь вниз, мы видим девушку в оранжево-желтом платье с белым фартуком, она служит входом в картину, так как нарисована лишь по пояс. С левой стороны бирюзовая скамейка, на которой играет ребенок. Еще двое бегут ему навстречу по освещенной солнцем дороге. Их лица не прописаны, они вписываются в толпу города. Здесь нет индивидуальных очертаний

каждого человека, нет желания показать каждого как личность. Наоборот, художник хотел показать сразу весь город, его жизнь, его людей. У каждого свои занятия, свои разговоры, свое место на этой улочке. Живопись художника декоративна, можно увидеть густые мазки краски и фактуру. В колорите преобладают теплые охристые, белые, желтые и зеленые оттенки. Художник отлично смог показать солнечный день в городе [40, 500].

Рисунок 15 – Ф. Дзандоменегги «Пляс Анверс» (1880 г.)

Летнее голубое небо с пушистыми белыми облаками на пляже изображено на картине французского импрессиониста К. Моне «На досках в Трувиле» 1870 год (рисунок 16). Данная картина входит в число редко показываемых зрителям на выставках, так как была долгое время в частной коллекции. Холодные охристые краски в сочетании с холодным небом создает настоящий летний колорит. Чувствуется тепло и легкий ветерок, на котором развиваются флаги на зданиях. Люди легко прогуливаются по доскам рядом с набережной, наслаждаясь хорошим солнечным днем. «Просто он был твердо убежден, что самый гениальный мастер пейзажа — это сама природа.» (Де Декер М. «Клод Моне» [8, 300]).

Рисунок 16 – К. Моне «На досках в Трувиле» (1870 г.)

Обратим внимание еще на одну картину данного великого художника под названием «Лето», которая была написана в 1874 году (рисунок 17). На переднем плане сидит девушка, рядом с ней лежит раскрытый зонт, возможно она просто обронила его из-за сильного ветра. К ней идет человек, возможно ребенок, с которым она вышла на прогулку. На заднем плане мы видим, как деревья покосились и пригнулись к земле. Поле пустое, на нем мало деревьев, поэтому они не могут защитить героиню от порывов стихии. Трава также опускается под натиском, облака разлетаются в стороны, образуя одно сплошное светлое пятно. Летом не всегда может быть жаркая погода и высокая температура. Бывают и ливни, и холод, и ветер. Именно это и хотел изобразить художник, используя холодные оттенки цветов и сближенную световую гамму. Мы не видим ярко выраженного света или тени, потому что солнце не такое яркое. Формат картины квадратный, что создает уют и теплоту. Независимо от того, что героиня находится в ветреном пустом поле, она чувствует себя комфортно, и погода достаточно теплая и приятная.

Рисунок 17 – К. Моне «Лето» (1874 г.)

Посмотрим на картину еще одного французского художника Ж. Сёра «Воскресный день на острове Гранд-Жатт» 1884 года - это самая известная его картина (рисунок 18). Художник работал над картиной в течении двух лет, включая эскизы и этюды. В результате у него получилось остановить мгновение на холсте. Мы видим множество фигур людей, но все они неподвижны. На переднем плане картины люди погружены в холодную изумрудную тень, за ними солнечная тепло-зеленая поляна, девушки прикрываются от солнца зонтиками. Они все отдыхают в этот воскресный день и никуда не торопятся. В картине сочетаются зеленые и красные цвета, в тени синие и черные. Тени очень контрастны по отношению к свету, благодаря этому явно ощущается атмосфера летнего жаркого дня. Картина написана маленькими мазками в стиле пуантилизма. С помощью них можно создавать зрительные иллюзии, располагая рядом несколько разных цветов.

Рисунок 18 – Ж. Сёра «Воскресный день на острове Гранд-Жатт» (1884 г.)

Импрессионисты очень любили изображать город, городских людей и городскую пейзаж. В отличие от русских художников, которые писали на картинах деревню и деревенские пейзажи. На картинах импрессионистов много людей, много пространства и воздуха. Они отражают свободу людей в большом городе. На их картинах персонажи отдыхают, гуляют или просто замирают в ожидании. Например, картина Ч. Кондера «Выходные в Ментоне», 1888 год (рисунок 19). Она является шедевром австралийского импрессионизма, а ведущий куратор австралийского искусства Национальной галереи Виктории называет ее «высокопарной, почти сюрреалистичной», но композиционно и эмоционально «блестящей, великолепно солнечной, как сама Австралия». На ней мы видим летний пляж, цвета очень светлые, разбеленные, довольно сближенные. Девушка на переднем плане, читающая на стуле, выделяется за счет своей ярко красной шляпки. Песок очень светлый теплый контрастирует с темным голубым небом. На среднем плане виден мост, ведущий к воде, на нем несколько болтающих людей, на заднем плане уже целые группы прогуливающихся. Художник смог передать яркий солнечный день, даже несмотря на то что люди одеты и нет сильных различий со светом и падающей тенью [31,20].

Рисунок 19 – Ч. Кондер «Выходные в Ментоне» (1888 г.)

Еще одна летняя картина принадлежит кисти художника А. Сислея и называется «Мост в Морэ летом» 1888 год (рисунок 20) На этом полотне

очень приятные яркие и сочные цвета, именно так мы и представляем всегда себе лето. Голубое небо с небольшим количеством пушистых облаков, прохладная вода, отражающая его, и зеленые деревья, укрывшиеся полностью листвой. И трава, которую освещает яркое солнце, превращая в желтое теплое поле. На заднем плане картины виден лес с высокими деревьями и жилые дома, через реку проходит большой каменный мост. Справа в тени деревьев можно разглядеть стога сена и рядом человека, возможно собирающего его с поля. Когда смотришь на картину, чувствуешь свежесть летнего дня и летний аромат. Художник использовал чистые цвета красок, колорит контрастный, белые облака и холодные синие тени, однако, отлично сочетаются вместе на полотне. Художник смог показать настоящее летнее настроение [41, 3].

Рисунок 20 – А. Сислей «Мост в Морэ летом» (1888 г.)

Следующая картина «Солнечный свет летом» художника Ч. Гассама тоже очень светлая, и написана 1892 года, скорее всего около моря (рисунок 21). Самые любимые цвета художника несомненно солнечный желтый и небесный синий. Он изобразил портрет девушки, читающей книгу на камнях. Она одета в пышное светлое платье в цветочек, на ее голове яркая желтая шляпа, справа от ее руки стоит зонт от солнца. Она увлечена чтением и не замечает шума волн и слепящего солнечного света, возможно даже художника, рисующего ее портрет. Море беспокойно бьется о камни, но на

небе нет облаков, и ветер не сильный. Ничто не может оторвать девушку от книги. Колорит картины светлый охристый, тени и света сближены, чувствуется теплый летний день. Мы видим свет и светлый тон на всей картине, в камнях и одежде девушки. А солнце отражается в шляпе и книге. Зонтик сложен, значит девушка наслаждается теплом и свечением, оно не мешает ей, а наоборот очень приятно согревает и укрывает.

Рисунок 21 – Ч. Гассам «Солнечный свет летом» (1892 г.)

Следующая картина принадлежит кисти художника У. Харпера «Середина лета» 1893 год (рисунок 22). Здесь использованы уже более насыщенные краски и контрастные цвета, такие как зеленый и красный. Благодаря такой сочности цветов художник смог передать ощущение жаркого лета. Моне говорил: «Нужно писать, пока есть свет.» (С. Рубио «Моне. По ту сторону холста» [27, 79]). Именно свет, прорывающийся между листвой деревьев, и хотел написать художник. Герои картины прячутся в тени деревьев, это девушки, гуляющие со своими маленькими детьми. На переднем плане сидит девушка в белом платье, она открывает вхождение в композицию, рядом с ней девочка собирает цветочки. По охристой дорожке мы следуем к заднему плану и центру композиции, а именно девушке в красном платье, стоящую рядом с гамаком, где лежит ребенок. Девочка

наблюдает за играющим котенком в середине картины. Сзади девушек видны яркие красные кусты цветов, на деревьях изумрудная насыщенная листва. Чувствуется атмосфера расслабленного летнего дня. Именно то, что хотел передать художник зрителю.

Рисунок 22 – У. Харпер «Середина лета» (1893 г.)

«Песенка про лето» А. Мартена 1895 года - это очень интересная картина (рисунок 23). Она написана в стиле пуантилизма, маленькими мазками, из-за чего мы чувствуем воздух и легкость, движение травы и облаков на небе. На картине главные герои две девушки и младенец, которого держит одна из них. На ней голубое платье и шляпа с бантом, а на другой, сидящей рядом белое платье. Они прячутся в тени дерева. Справа сзади них двое людей собирают траву на повозку, запряженную животным. На заднем плане мы видим еще несколько человек, занимающихся той же самой работой. На заднем плане выделяются насыщенные синие и фиолетовые горы. Здесь больше всего теплых зелено-охристых оттенков, что создает летнюю атмосферу картине. Горы не выбиваются благодаря поддержке в виде голубого платья у девушки впереди и голубых мазков в теневых участках. Формат картины приближен к квадрату, что создает атмосферу тепла и спокойствия. Картина полностью погружает зрителя в летний день, вызывая яркие теплые эмоции и желание оказаться там. У художника отлично получилось показать размеренную жизнь теплым днем.

Рисунок 23 – А. Мартен «Песенка про лето» (1895 г.)

Еще одна интересная картина художника Х. Соролья «Лето», написанная в 1904 году (рисунок 24). Мы видим лишь фрагмент сюжета, у девочки впереди обрезаны ноги, а у женщины справа голова, таким приемом автор заставляет нас смотреть в центр, а именно на девочку в синем платье и с яркой красной резинкой на волосах. Она идет по воде к маленькому скорее всего братику, которого держит мама. Наверное, он испугался сильных волн и холодной воды. Но сестра хочет успокоить его, показав, что в море нечего бояться. Другие ребята тоже радостно торопятся к воде. Они тащат друг друга за руки, их платья развеваются на ветру. Но погода теплая и заболеть они не боятся. На заднем плане уже можно увидеть, как мамы вместе с маленькими детьми залезли в воду. У художника отлично получилось создать атмосферу теплого летнего дня, несмотря на то, что в картине нет ни зелени ни неба. Мы чувствуем настроение благодаря его персонажам и контрасту света и тени. Колорит светлый, но вода выделяется плотностью и холодным оттенком. Также тут есть охристые и красно-розовые цвета [6,103].

Рисунок 24 –Х. Соролья (Соройя) «Лето» (1904 г.)

Интересна картина Э. Кукуэля «Прогулка на лодке» 1917 год (рисунок 25). Здесь только один герой, это молодая девушка, лица которой мы даже не видим, оттого картина выглядит более загадочной. Девушка плывет на лодке, в руках у нее белый зонтик, она смотрит куда-то вдаль. Возможно она не оторвет глаз от противоположного берега из-за знакомого человека, проходящего по нему. Ее платье почти сливается со светлой теплой водой. Единственное, что отделяет ее - это черные волосы, контрастирующие на светлом окружении. Солнечность дня подчеркивают теплые желто-охристые оттенки на воде. Справа мы видим тенью часть, где находится дерево и кусок земли, а также отражение лодки. Вдалеке виднеется парусник и зеленые горы. Вода спокойна, нет сильного ветра и водная прохлада отлично охлаждает от солнечной жары. Формат картины приближен к квадратному, при этом дополнительно листва дерева справа прикрывает девушку и еще больше заключает в квадратный «домик». Из-за этого возникает чувство, что она от кого-то прячется, возможно от слишком напористого кандидата в женихи.

Рисунок 25 – Э. Кукуэль «Прогулка на лодке» (1917 г.)

Картина «Лето» художника К. Купера была написана в 1918 году (рисунок 26). Он американский художник-импрессионист, больше всего он известен благодаря своим архитектурным городским пейзажам, он любил рисовать небоскребы больших американских городов. Художник прекрасно владел не только маслом, но и акварелью. Даже более того, прежде чем сделать работу маслом, он сначала рисовал акварельный набросок. Их он воспринимал как отдельные произведения и выставлял раньше работы на холсте. На данной картине же нет высоких зданий, но на ней изображены две девушки, плывущие на лодке по озеру. Одна девушка собирает кувшинки в свою корзинку, а другая, укрывшись от солнца зонтом просто наслаждается поездкой. Колорит картины теплый, использовались охристые и красно, коричневые цвета, для воды холодный синий, который на заднем плане сливается с теплым светлым и растворяется в воздухе. Центр автор картины выделяет с помощью контрастного белого платья и черного банта на нем. Видно, что девушки никуда не спешат, они спокойны и расслаблены. Художник отлично передал летний день на картине.

Рисунок 26 – К. Купер «Лето» (1918 г.)

Посмотрим на картину художника Э. Лейтона «Вечеринка на пикнике» 1920 год (рисунок 27). На ней изображены трое людей, две девушки слева, сидящие рядом с деревом и мужчина справа, играющий приятную мелодию на гитаре. Они находятся в лесу рядом с рекой, сидят на зеленой траве. На улице явно жарко, потому что герои сидят под тенью большого дерева. На заднем плане мы видим светлый луг, который наоборот очень теплый, в отличие от тени на переднем плане. Но при наличии холода живопись на выглядит мрачной и печальной, мы видим солнечный летний день, подходящее время для того, чтобы устроить пикник на траве. Темными волосами и голубой тканью платья художник показывает нам главную героиню, а именно девушку в шляпе, пьющую чай. Она внимательно смотрит в сторону мужчины и даже не смогла донести чашку до рта, застыв от приятной мелодии музыканта. Лето - прекрасная пора для любовных знакомств и романтики. Формат картины художник выбрал вытянутый горизонтальный для того, чтобы все три фигуры уютно чувствовали себя в нем. При этом верхняя часть картины не включает небо для того, чтобы создать эффект закрытого интимного пространства.

Рисунок 27 – Э. Лейтон «Вечеринка на пикнике» (1920 г.)

Следующая картина принадлежит кисти А. Мартену «Лето» 1935 год (рисунок 28). Она вытянутая, горизонтальная как панно. На заднем плане высокие деревья, укрывающие людей от солнца, обрезаются краем картины, создавая ритм и не заостряя на них внимания. За деревьями освещенный холм и горы. На переднем плане мужчины собирают, косят траву. Трое молодых девушек резвятся рядом, возможно они собирают цветы. С правой стороны сидит четвертая девушка, она прижимает к себе маленького ребенка. Сильный контраст между светом и тенью говорит о высокой температуре и возможно утреннем или вечернем времени на картине. Чувствуется жара и ослепляющий солнечный свет. Можно заметить, что большая часть картины находится в холодной зеленой тени от деревьев, а яркий теплый желтый свет прорывается сверху вниз понемногу, но именно благодаря этому автор смог передать настроение летнего дня. В центре находится мужчина, стоящий на самом длинном светлом участке, его темная фигура отлично выделяется на нем. Следуя по направлению этого участка мы видим девушек и поднимаем глаза выше к деревьям. Художник справился с созданием солнечной рабочей атмосферы.

Рисунок 28 –А. Мартен «Лето» (1935 г.)

Еще один замечательный американский художник Г. Харрис писал множество летних этюдов, один из которых «Утренний букет» 1953 год (рисунок 29). Он изобразил портрет молодой девушки, собирающей букет для утреннего чаепития. Сразу же бросается в глаза насыщенный красный цвет цветов и красная лента с цветком на шляпе девушки. Так художник заставляет нас посмотреть на ее лицо. Она очень увлечена действием. На ней белое платье, вместе с белым стулом, натюрмортом и столиком они создают единое светлое пятно на картине. Формат картины вертикальный довольно вытянутый, это сделано для того, чтобы выделить портрет девушки. В композиции явно видна диагональ от нижнего края столе до окна домика на заднем плане, которое художник поместил туда не случайно. Цвета на картине яркие, сочные, тени светлые, наполнены воздухом. Трава на заднем плане тоже яркая, но она в тени, поэтому намного плотнее переднего плана, что еще раз выделяет букет цветов. Художник отлично показал утреннее освещение летнего дня [2,31].

Из картин зарубежных художников автору ближе всего по желаемому колориту именно импрессионисты. Импрессионисты-удивительные творцы пейзажа. Французские импрессионисты совершили открытие в изображении городского пейзажа, где главными персонажами были люди, живущие в городе, улочки, дома, дороги. У импрессионистов было множество разных техник и приемов, которые помогали им точнее передать изменения света и

цвета, погрузить зрителя в картину. Важна была не детализация, а свое впечатление от природы. Художники смотрели на окружающую среду и использовали в своих картинах только то, что передавало бы их эмоциональное состояние и настроение. «Художник дополняет отрывочность схваченного момента своим творческим чувством, обобщает в душе своей частные явления, создает одно стройное целое из разрозненных черт, находит живую связь и последовательность в бессвязных, по-видимому, явлениях, сливает и перерабатывает в общности своего мирозерцания разнообразные и противоречивые стороны живой действительности.» (Добролюбов Н.А., Забитые люди [11, 10]).

Рисунок 29 – Г. Харрис «Утренний букет» (1953 г.)

Картины известных зарубежных мастеров сейчас украшают музеи, и мы имеем возможность насладиться этой красотой. Глядя на них, ты понимаешь какой большой мир и сколько в нем невообразимых пейзажей. Каждый художник помимо просто отображения видимого на холст, передает свое субъективное отношение и эмоции от увиденного для зрителей.

1.3 Зарождение и развитие жанра летнего пейзажа в картинах русских художников

Пейзаж в картине помогает выразить реальность через конкретные, наглядные формы и предметы окружения вокруг нас, все многообразие красоты природы. С помощью пейзажа в картине создается настроение, определяется освещение главных героев, колорит и насыщенность.

Очень важное значение в формировании пейзажной живописи имеет русская художественная школа. Изначально пейзажи присутствовали только на иконах как фон и не имели индивидуального смысла. Первые русские самостоятельные пейзажи появились в 18 веке и представляли собой топографические виды Петербурга. Они были выполнены М.И. Махаевым по приказу Е. Петровны. Дальнейшее развитие русского пейзажа продолжается благодаря С.Ф. Щедрину, который сначала обучался за границей, а после стал родоначальником пейзажной живописи в России. В 1820-ых годах А.Г. Венецианов открыл свою школу для рисования, где принимал даже крепостных. Основой его обучения было рисование с натуры русской природы. Один из самых талантливых учеников был Г.В. Сорока [22,23].

Рисунок 30 – А.Г. Венецианов «На пашне. Весна»
(1824-26г.)

А.Г. Венецианов всегда вкладывал свою любовь к пейзажам Родины. Он первым показал красоту русской земли. Посмотрим на его картину «На

пашне. Весна» 1824-1826 года (рисунок 30). В центре композиции крестьянка, ведущая за собой лошадей. Она одета в светло розовый сарафан и белую рубашку. На ногах у нее ничего нет, она босиком идет по свежей пашне. На переднем плане справа сидит ребенок, видимо она ждет пока ее мама закончит с работой. На заднем плане мы видим небольшие редкие кусты и камни. Небо занимает большую площадь картины, оно светлое голубое с пушистыми белыми облаками. Земля и лошади темные охристые, но они не создают излишний контраст. Чувствуется легкость и свежесть воздуха, свобода деревенской жизни.

Рисунок 31 – Сорока Г.В. «Рыбаки» Вторая половина 1840-х

Одна из картин художника Г.В. Сороки - «Рыбаки» второй половины 1840-х (рисунок 31). Здесь небо занимает большую часть изображения. Оно светлое голубое, почти безоблачное. Вода, отражающая небо, кажется почти сливается с ним, если бы не четкий горизонт из гор и зеленых деревьев вдалеке. На переднем плане часть берега и один из рыбаков, сидящий с удочкой и ждущий улова. По воде плывет второй парень-рыбак на лодке. Они оба одеты в белую одежду, выделяющую их из синевы воды и неба, но в то же время отлично сочетающуюся с облаками и общей цветовой гаммой. Передний берег и деревья на горизонте темные зеленые, остальное довольно светлое и теплое. Благодаря этому вся картина выглядит уютной и атмосферной. Формат картины приближен к квадрату, что еще больше

создает некой атмосферности, ограждая рыбаков от остального мира, оставляя их наедине только со спокойной гладью воды. Художник был крепостным и учился сам с детства, позже его учителем стал Венецианов, который учил его, что необходимо писать на картине все не так как нарисовал бы другой художник, подражая ему в стиле и технике. А писать так как есть в натуре и подражать только ей одной [4, 118]. В начале 1870-ых годов пейзаж становится массовым популярным жанром. Передвижники в составе И.И. Шишкина, А.К. Саврасова, Ф.А. Васильева, И.Н. Крамского, А.И. Куинджи и других устраивают первые выставки, начиная с 1871 года. Художники начинали увлекаться пленэрной живописью, практиковали рисунок на открытом воздухе как импрессионисты. «Молодые художники отказывались от традиционного академизма, требовавшего подражания классическим образцам, главным образом итальянского искусства, и выступали за создание русского самобытного искусства, проникнутого передовыми, демократическими идеями.» (Тургенев И.С., «Отцы и дети» [33, 200]). Один из художников пейзажистов Б.М. Кустодиев, чаще он рисовал портреты, но иногда позволял себе обращаться к пейзажам. Он придавал огромное значение цветовому пятну и линиям, постоянно ходил на пленэр, подражая импрессионистам в воспроизведении мимолетных моментов из жизни людей и природы [30, 32].

Советский пейзаж был направлен на социалистическую тему, появлялись новые стили и приемы работы. Из художников, писавших пейзажи можно упомянуть В.Н. Бакшеева, А.Н. Самохвалова, А.А. Дейнеку. В работах советских художников можно увидеть образ и идею Родины, они изображали свой родной край и это определенно имело ответную реакцию зрителей. Они старались запечатлеть всю красоту, которую видят, чтобы ощущался даже воздух. Саврасов говорил: «Воздух! Вот что главное. Без воздуха нет пейзажа» (О.В. Добровольский «Саврасов» [10, 194]). Широко известны и любимы зрителями замечательные пейзажисты – А.К. Саврасов («Оживленный пейзаж», 19 век) (рисунок 32) , Ф.А. Васильев («Гумно» 1868

год), И.И. Шишкин («Рожь» 1832-1898 года), А.И. Куинджи («Березовая роща» 1842-1910 года), И.И. Левитан («Июньский день» 1890-е).

Рисунок 32 – А.К. Саврасов «Оживленный пейзаж» (19 век)

В начале 20 века художники объединяются в «Союз русских художников», сформированный К.Ф. Юоном, И.Э. Грабарем и А.Е. Архиповым. Развивается не только реалистичное изображение природы, но и новые необычные течения, как например авангардизм К.С. Малевича, символизм Н.П. Крымова и другие. Современные же художники, рисуя пейзаж, сочетают в своем полотне все традиции великих мастеров. И каждый ищет что-то духовно близкое ему самому [16,10].

Каждое время года по-своему прекрасно, но лето – особенно, так как именно его большинство людей ждет целый год и так мечтает о солнце, теплоте, радостных событиях. Многие художники тоже любили летнюю пору и посвящали ей свои работы. С помощью красок, холста и конечно же, собственных ощущений, которые они вложили в картину, они смогли передать все оттенки цветовой гаммы и настроения лета. Рассмотрим картины русских художников, в них присутствуют сочные краски цветов, великолепие ковра из трав и полей, которые пропитаны гармонией тепла. Палитра цветов для летней картины должна включать оттенки зеленого и сочных красных, желтых цветов для россыпи полевых цветов.

Обратимся к интересной картине художника П.А. Нилуса «На мостике. Лето» 1898 года (рисунок 33). На ней мы видим мостик над рекой и трех

человек, расположенных в центре картины. Мальчик с левой стороны сидит прямо на мостике и ловит рыбу с помощью удочки. Правее стоит женщина и мужчина, он в белой шляпе и пиджаке, возможно он капитан или как-то связан с плаванием. С правого края девочка выглядывает из-за будочки. На заднем плане раскинулась широкая вода и бескрайнее голубое небо. Погода хорошая, летняя, вода спокойна и манит всех людей погрузиться в свою прохладу. Небо затянуто пушистыми кучевыми облаками, но ветра нет. Художник выделил контрастами центр композиции, мужчину и женщину с помощью белого и черного цветов их одежды. Все остальное вокруг светлое и разбеленное, задний план картины сливается в одно светло синее пятно. Мостик, на котором стоят герои тоже светлого тона, как бы выхватывает их из синего холодного фона воды. Формат картины приближен к квадрату, что подчеркивает спокойствие и умиротворенность летнего дня в композиции.

Рисунок 33 – П.А. Нилус «На мостике. Лето.» (1898 г.)

Рассмотрим картину «Пастушки» 1903 год (рисунок 34) русского художника В.Е. Маковского. Этот художник любил показывать реалистичную жизнь простого русского народа. В центре мы видим деревенских мальчишек-пастухов. На лугу рядом с ними выгуливаются коровы. На улице тепло, солнце хорошо греет землю. Один из мальчиков сидит на пне и что-то мастерит из веток, двое остальных немного младше возрастом стоят и внимательно наблюдают за его действиями. Они одеты в простую одежду, вероятно им большеватую, но их это не беспокоит. На

заднем плане мы видим лес из сосен и берез, он довольно светлый и просторный. Колорит картины теплый, цвета подобраны достаточно контрастно. Яркая зеленая теплая трава, ясное голубое холодное небо, в центре выделяется красное платье и розовые штанишки. Палитра цветов, подобранная художником в данной картине, помогает ощутить полноту летнего теплого дня в лесу. Пастушки весело проводят время, они никуда не спешат, ничего не ждут, их умиротворенность и наслаждение этой летней идиллией позволяет их сравнить с тремя коровами. Они тихо щиплют травку, греют бока на солнечном свете и совсем не думают о том, что будет потом, их интересует только настоящее.

Рисунок 34 – В.Е. Маковский «Пастушки» (1903 г.)

Посмотрим на полотно Б.М. Кустодиева «На террасе» (рисунок 35), 1906 года о семейной трапезе на даче. На картине не насыщенные цвета, мягкие теплые оттенки. На картине изображена семья за столом, они сидят возле деревянного дома. Посередине стола стоит большой блестящий самовар, рядом с ним тарелка яблок, чашки с блюдами для каждого члена семьи. Когда смотришь на данную картину чувствуешь спокойствие и тепло. Интересно, что это не выдуманные герои, а настоящая семья художника, здесь его жена, сестра с мужем, их дети и няня. Цвета хоть и не насыщенные, но здесь много светлых, белых тонов, чувствуется свежесть и нежность. Картина отлично изображает ощущение тихого семейного счастья, когда вся семья собралась за вечерним столом и ведет спокойную беседу. На заднем

плане виден уже темнеющий от уходящего солнца лес, для него художник уже использовал темные краски зеленого и охристого. Однако, смотря на этот лес, чувствуешь теплый запах деревенского лета. Формат картины вертикальный, сближен с квадратом. Платья, стулья, человек слева и дом обрезаны, что вместе с квадратным форматом создают ощущение уютного дня в кругу семьи, не позволяя взгляду зрителя уходить из-за семейного стола, отвлекаться на что-либо другое.

Рисунок 35 – Б.М. Кустодиев «На террасе» (1906 г.)

Картина Б.М. Кустодиева «На Волге» 1922 год (рисунок 36) очень романтическая. Художник высоко ценил красоты провинциальной России. Своими героями он выбирал купцов, крестьян, простых людей и торговцев, их мир интересовал Кустодиева больше всего. Простые люди, живущие в провинциальной Руси, живут в селах и деревнях, устраивают гуляния и большие праздники, они также любят русскую природу. На картине вся красота русской души показана яркостью красок, обилием всевозможных цветов и расстилающимся на заднем плане пейзажем. Мы видим двух молодых людей, девушка сидит, а парень лежит на траве на берегу реки Волги. Они наблюдают за чудесным видом, который им представлен. Солнце ярко желтое осветило все небо. Перед ними река, большой зеленый остров, виднеющийся сквозь дымку солнечного дня. Рядом с парнем лежит гитара,

видимо он играл для девушки. С левой стороны картины можно увидеть город, колокольни и каменные дома. Внутри таких душных стен трудно найти минуту, чтобы вот так сидеть и наслаждаться летней природой.

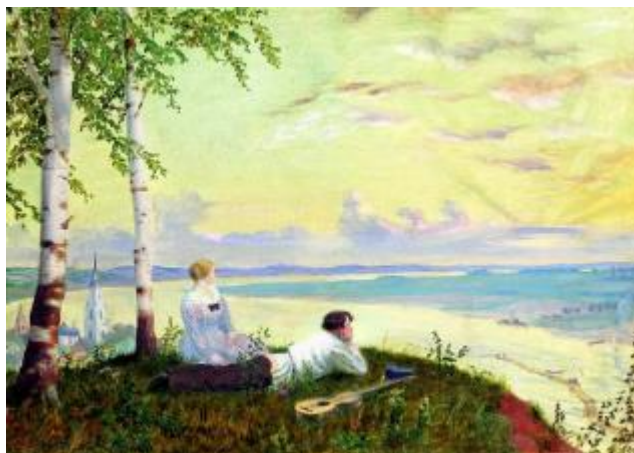

Рисунок 36 – Б.М. Кустодиев, «На Волге» (1922 г.)

Теперь посмотрим на картину советского художника А.А. Дейнеки «Будущие летчики» 1938 год (рисунок 37), здесь мы видим крымский пейзаж, насыщенные цвета, большое свободное воздушное пространство и трое мальчишек, сидящих к нам спиной и что-то обсуждающих. Их лиц мы не видим, но нетрудно представить, как они кричат от радости и восторга, провожая взглядом самолет в небе. С левой стороны вероятно сидит старший из них, именно он и рассказывает что-то другим, указывая в небо. Возможно он рассказывает им про марку самолета или о том, куда он летит, или о светлом будущем, когда он тоже окажется высоко над землей на борту данного самолета в качестве смелого летчика. На нем надеты плавки, остальные же сидят без одежды на подстилке. Художник смог передать жаркую погоду и теплую каменную набережную. Он был уверен, что техника в рисовании самое главное. Он говорил: «Я придаю огромное значение технике - основе мастерства, без которого лучшие пожелания художника сводятся к дилетантству. Но мастерство целиком вытекает из духовной сущности каждого артиста.» (Дейнека А.А., «Жизнь, искусство, время Том 2». [9, 200]. Цвета на картине сближенные, теплые, единственное что

выделяется своей насыщенностью это вода, она плотно синего цвета, подчеркивает линию горизонта и светлое небо. Формат картины почти квадратный, что заключает героев в воображаемый домик, отгораживает их от остального мира, оставляя их наедине только с небом и облаками.

Рисунок 37. – А.А. Дейнека «Будущие летчики» (1938 г.)

Обратимся к еще одной картине этого художника, а именно к «Раздолье» 1944 год (рисунок 38). В этой работе отлично сочетается спорт и пейзаж. Мы смотрим на остановку времени, когда девушки бежали по оврагу и вдруг замерли прямо на картине, чтобы мы смогли рассмотреть их лучше. Как всегда, у Дейнеки девушки красивые и спортивные, можно заметить, что одежда влажная и то что они бегут со стороны реки. Возможно они успели искупаться и снова продолжили бежать. Их фигуры динамичны, динамична и сама картина, трава шевелится, лапы деревьев двигаются под порывами ветра, река покрыта волнами, а облака сдуваются с голубого неба в сторону. Сами фигуры достаточно светлых приближенных тонов и очень теплые, пейзаж же напротив очень контрастный, присутствуют холодные цвета деревьев и гор на заднем плане, голубое небо. Дейнека говорил: «чем богаче жизненный опыт художника, тем выше у него культура формы и цвета.» (Дейнека А.А., «Жизнь, искусство, время. Том 2» [9, 113]). Картина получилась радостной, яркой, свежей, девушки со своими теплыми красными, охристыми и белыми цветами выделяются на фоне холодной голубой воды и зеленых трав. Создается настоящее летнее настроение.

Рисунок 38 – А.А. Дейнека «Раздолье» (1944 г.)

Обратим внимание на одну картину А.А. Пластова «Лето. Сенокос» 1945 год (рисунок 39). Лето в деревне — это отличное время для работы, а совсем не для отдыха. Художник изобразил на картине жаркое время сенокоса. На ней мы видим четверых людей, двое стариков, пожилая женщина и молодой парень занимаются сбором сена. Возможно, это семья вышла в поле, чтобы собрать заготовки сена на осень и зиму. Они рано проснулись, чтобы все успеть и потрудиться на славу. Этот труд очень сложный, тем более что работать приходится на открытом солнце. Березки готовы защитить героев от солнечного пекла, но люди не думают отлынивать от работы. Однако мы не видим усталость или тяжесть на их лицах, наоборот они бодры и работают слаженно и гладко. Художник представил нам разнообразие летних красок, сена, цветов, растений, деревьев. На заднем плане изображен лес, он выглядит темнее и холоднее переднего плана. Художник использовал множество цветовых сочетаний, чтобы показать буйство красок лета. «Надо, чтобы человек непреходящую, невероятную красоту мира чувствовал ежечасно, ежеминутно. И когда поймет он эту удивительность, громоподобность бытия, - на все его тогда хватит: и на подвиг в работе, и на защиту Отечества, на любовь к детям, к человечеству всему. Вот для этого и существует живопись» (Т.Ю. Пластова «Пластов» [26, 57]). Чувствуется как яркое солнце освещает белое небо на картине. Смотря

на всех эти людей за работой, зритель может прочувствовать дыхание жаркого лета, насладиться красотой и ароматом цветущих растений и свежескошенного сена. Художник смог передать в своей картине настоящую летнюю атмосферу.

Рисунок 39 – А.А. Пластов «Лето. Сенокос» (1945 г.)

Картина А.И. Лактионова «Летом» 1951-1954 годов (Рисунок 40) показывает нам двух девочек, сидящих на скамейке на природе. Скорее всего это две сестры, старшая читает газету, а младшая совсем не хочет ее слушать. Ее взгляд устремлен вдаль, возможно на играющих в поле мальчишек. Вокруг девочек зеленая насыщенная трава, тени синие, холодные. На заднем плане парни купаются в светлой реке. Здесь время не торопится, можно сидеть и спокойно наслаждаться запахом свежей травы и нежиться под лучами теплого солнца. Цвета на картине яркие, насыщенные, центр выделяется за счет цветных костюмов девочек, ярко синего и красного. Художник признавался, что идея для картины появилась в 1951 году, во время отдыха на Истре. Пластов видел, как купаются ребятишки, и его вдохновили эти идиллические сцены. Но изначально он думал изобразить на картине четырех пионеров точно так же читающих на скамейке, но потом ему согласились позировать только две его дочери. И он сразу же без каких-либо предварительных эскизов начал работу на холсте. Несмотря на то, что художник пережил войну, ему удалось создать работу о счастливом детстве и

счастливым будущем. Все это можно увидеть в освещенном солнцем небе и светлой зеленой травке [36, 312].

Рисунок 40 – А.И. Лактионов. «Летом» (1951-1954 г.)

Еще одна замечательная летняя картина «Летом» 1954 год (рисунок 41), которую написал русский художник А.А. Пластов. Летом в лесу растут ягоды и грибы, это отличное время для того, чтобы насладиться сбором этих даров природы. Именно этим и занимались двое персонажей на картине художника: женщина и девочка. Теперь они устроили перерыв, чтобы немного отдохнуть в березовом лесу. Рядом с девочкой лежит собачка и тоже наслаждается минутой спокойствия. Все они расположились на траве в освежающей тени, сзади видно, как солнечные лучи хорошо прогревают траву на поляне. Девочка вытянула ноги, и собирает ягодки с веточки, которую держит в руках в кружку на коленях. Рядом с ней на траве стоит кувшин, видимо для ягод и корзина с ведром наполненные грибами. В левой части картины две берёзы склонились над путниками, защищая их от яркого солнца. Женщина спокойно спит сзади девочки, укрывшись руками, она отдыхает после сбора. Девочка же еще не исчерпала все силы и с серьезным лицом продолжает работать. Художник замечательно смог передать зной летнего дня. В глубине картины темнеет изумрудный лес [26,20].

Рисунок 41 – А.А. Пластов «Летом» (1954 г.)

Теперь посмотрим на картину Т.Н. Яблонской «Утро» 1954 год (рисунок 42). Художник нарисовала свою старшую дочь, Лену, в киевской квартире. Жанровая картина создана в духе соцреализма. Мы видим, как девочка занимается утренней зарядкой. За окном светло, тепло и солнечно. Окна открыты, значит на улице жаркое лето. Девочка делает упражнения и думает о радостях будущего дня и будущей счастливой жизни. Вот она, беззаботность детства! На первом плане стоит стол с синей скатертью и по-видимому завтраком. Девочка стоит посередине, слева от нее еще не заправленная кровать, а справа стоит стульчик с одеждой и красной яркой лентой. После завтрака она оденется и пойдет в школу к своим друзьям. На картине теплые цвета, главный персонаж в контражуре, но тень не выглядит темной и контрастной по отношению к свету, благодаря чему чувствуется теплота и домашний уют. Художник смогла прекрасно передать атмосферу летнего дня, при этом почти не прибегая к изображению природы, за исключением зеленых растений, украшающих комнату.

Рисунок 42 – Т.Н. Яблонская. «Утро» (1954 г.)

Рассмотрим еще одну картину художника А.А. Дейнеки «В Севастополе» 1956 год (рисунок 43). Здесь мы видим набережную с голубым морем и чистым небом. На переднем плане стоят загорелые отдыхающие люди, девушка и мальчик. Они недавно плавали или скоро пойдут плавать, но сейчас у них видимо перерыв на перекус фруктами. Они свободны и наслаждаются теплым солнцем. Им некуда торопиться, они расслаблены и счастливы. На заднем плане мы можем видеть парусник с людьми и моряка, одетого во все белое у берега. С правой стороны идет девушка в желтом купальнике, впереди гуляют и развлекаются голуби, которые тоже радуются теплой погоде. Художник намеренно выделил воду таким насыщенным голубым цветом и сделал кожу девушки справа темной, чтобы создать композиционное пятно. Однако ничего не портит восприятие картины, цвета сочетаются между собой и подчеркивают фигуры героев. Они спортивные и прекрасны, настоящая летняя идиллия. Чувствуется жара и легкий ветерок, дующий с моря.

Рисунок 43 – А.А. Дейнека «В Севастополе» (1956 г.)

Очень интересна картина М.В. Чулович «Лето» 1956 год (рисунок 44). На ней изображена девушка, загорающая на солнце. Она лежит на раскладушке, застеленной полотенцем, на голове у нее соломенная шляпа, на ней надет светлый голубой раздельный купальник. Ее глаза закрыты, она погрузилась в легкий сон. Солнце приятно согревает спящую, а ветерок не дает превратиться этому дню в нестерпимо жаркий. Видно, как с левой стороны легко качается на ветру мокрая одежда. Возможно девушка недавно занималась стиркой, и после того как закончила и вывесила вещи сушиться, решила немного позагорать на солнышке. Сзади видны зеленые насыщенные деревья и светлая сочная травка. На ней яркие красные пятнышки - ягоды, которые еще не успели сорвать. Художник использовал насыщенные цвета, тень холодная, изумрудная, но не тяжелая, а свет теплый солнечный.

Рисунок 44 – М.В. Чулович «Лето» (1956 г.)

Теперь обратимся к художнику Г.А. Савинову, который написал картину «Университетская набережная» 1959 год (рисунок 45). Университетская набережная - одна из самых живописных набережных Санкт-Петербурга. Ее очень ценят и любят студенты и часто приходят сюда. Здесь прекрасно в любое время года. Мы видим группу студентов, некоторые сидят на парапете, другие стоят неподалеку. Девушка слева приехала на своем велосипеде. У двоих девушек есть сумки, в которых лежат учебники и тетради, видимо они пришли сюда сразу после занятий. На улице тепло, потому что куртки сняли и сидят в платьях или легких кофтах, парни в рубашках и пиджаках. Они весело болтают, обсуждают что то, им нравится проводить время здесь всем вместе. На заднем плане видно синюю реку. Колорит картины сдержанный, теплый передний план, однако здесь есть и красные, и охристые, и желтые, и зеленые, и даже розовые с черным. Смотря на картину, мы чувствуем спокойствие и умиротворенность летнего дня на набережной.

Рисунок 45 – Г.А. Савинов «Университетская набережная» (1959 г.)

Обратимся теперь к картине В.С. Гусева «В Летний полдень...» 1983 год (рисунок 46). Здесь мы видим прекрасный летний день на берегу озера или реки. Главным героем выступает девочка в белом платье, белизну которого подчеркивают цветные ленты, работающие на контрасте. Впереди нее лежит песик светлого охристого окраса. Они оба куда-то увлеченно смотрят, возможно на того, кто пришел вместе с ними сюда, но в данный

момент находится за пределами картины. С правой стороны рядом с девочкой яркий розовый зонтик от солнца лежит на светлом песке цвета охры. Художник использовал почти чистые цвета, поэтому картина выглядит живой и радостной, а главное насыщенной и яркой. Мы ощущаем свежесть красок и свежесть летнего полдня. Несмотря на то, что это время должно быть самым жарким для летнего дня, мы совсем это не чувствуем. Главные герои радостны и улыбаются, наслаждаясь погодой. Даже тени выглядят светлыми и не утяжеляют изображение, оно выглядит легким и солнечным. Мы отчетливо видим мазки краски, которые наносил художник, что добавляет картине живости и сочности. «Когда рисуешь, открывается другой мир, словно с него сдергивают покрывало - медленно, не спеша. Вот открылась часть, рука или глаз, или дерево, или цветок. Вот потихоньку проясняется другая часть, и все это происходит как-то само собой» (Т.В. Устинова «Камея из Ватикана» [34, 34]).

Рисунок 46. – В. С. Гусев «В Летний полдень...» (1983 г.)

Выводы по 1 главе

Изучив тему «Лето» в мировом искусстве и разобрав картины известных художников, посвященных летним пейзажам, можно сделать вывод что данная тема определенно является актуальной и интересной как художнику, так и зрителю. Мастера во все времена рисовали летние пленэрные этюды и полноценные картины с сюжетом, чтобы показать свои

ощущения через палитру цветов и светотень. Так же они вписывали летний пейзаж в свою идею композиции с людьми, дополняя ее летним освещением и, конечно, создавали подходящий колорит. Или наоборот использовали людей в качестве дополнительного элемента, стремясь передать настроение лета. Их восхищало это жаркое время года своей насыщенностью цветов и переливами света, своими контрастными тенями и теплым колоритом. «Тициан захватывает всех, кто и не трогал кисти, да и самих живописцев, правдой колорита, что в конце концов есть главное в живописи, так же как в рисунке существенная часть - рисунок. Живопись есть живопись, рисование есть рисование. Без правды колорита не может быть никакой живописи, и это важнее для нее, чем рисунок.» (Гейнзе В. «Ардингелло и блаженные острова» [7, 289]). Изображение самого жаркого времени года в живописи хотя и имело схожие черты в виде теплого колорита, светлых насыщенных красок, разнообразия цветов и оттенков, все же претерпело изменения со временем. В зависимости от страны и года менялись стили изображения и главенствующие жанры в живописи. Так до импрессионистов, вышедших на пленэр и рисовавших с натуры, ранее художники лишь делали зарисовки с натуры, а полноразмерную работу выполняли в мастерской. Именно поэтому они не могли отразить мгновение и сиюминутное чувство, чего так сильно добивались импрессионисты. А отображали на своих картинах «вечный момент» застывший, обобщая всю погоду лета в одной своей картине.

Творческие люди нередко стремятся к гармонии, природа же как раз сочетает в себе все самое гармоничное и в то же время все неординарное. Нас привлекает глухой парк со старыми деревьями и шумные брызги волнующейся реки. «Все-таки природа — волшебница. Ничто на свете не пахнет лучше прогретых смолянистых стволов, теплой коры, покрытой мхом земли и раскинувшегося ковром разнотравья.» (В. Мелан «Ассасин» [20, 300]). И каждый увиденный кусочек этого рождает новую эмоцию: спокойствие и умиротворенность или буйство и метания. Но для каждого

природа является тем самым вдохновением, которое подталкивает к работе и дает новые идеи, навеивает интересные мысли.

Природу любят изображать не только пейзажисты, но и те, кто предпочитает рисовать портреты. Поместив своего героя в атмосферу летнего дня, например, на берегу реки, на теплом песке и в прохладной тени старого дуба, художник может рассказывать историю или создавать определенное настроение у зрителя. Также с помощью пейзажа автор картины может выразить свои собственные мысли и чувства, передать их тому, кто увидит его работу [2, 31].

И самое главное, кто же не будет чувствовать внутреннюю радость, посмотрев на полотно, на котором изображено лето. Ты восхищаешься тем, как художник нарисовал речку, траву, небо, облака, как он смог отобразить движение солнца и дуновение ветра. И ты наполняешься позитивными эмоциями и чувствами и, возможно, даже своими собственными воспоминаниями, связанными с летним временем года. «...Смотреть на зеленые равнины. Видеть, как линия горизонта дышит в такт колыханию нив, волнуемых ветром. Как струятся по лицу вечера прозрачные кудри дождя. Впитывать краски земли, запах люцерны и свежее испеченного хлеба. И сладковатый, — будто от пролитого меда, — аромат, растворенный в воздухе улиц...» (Х. Рульфо «Педро Парамо. Равнина в огне» (сборник) [28, 11]).

Пейзажем очень легко вдохновиться, поэтому пейзажи любят рисовать почти все художники, здесь не нужно ничего придумывать. Потому что все, что ты хочешь изобразить на холсте ты можешь увидеть своими глазами, достаточно только прийти на зеленый луг или зайти в темный лес поутру. Природа, особенно летняя, полна вдохновения, она буквально заставляет тебя писать ее, окунуться в нее, запомнить этот чудесный момент в картине с помощью красок. Природа очень разнообразна, а искусство, в частности живопись и рисунок помогают отобразить все это многообразие. На картинах изображают леса, горы, небо, поля и города. А в современной живописи пейзажи бывают на космическую тему и даже беспредметные. Каждый

художник видит каждый отдельный пейзаж по-разному. Если показать И.И. Левитану и, например, Н.К. Рериху один и тот же летний вид на реку, то они напишут ее совершенно по-разному, пропустив не только через свои умения, навыки и знания, а еще и через себя самого. Они вложат в полотно свои чувства, восприятие того, что они видят и конечно же свое настроение. Каждый художник индивидуален и поэтому каждая такая картина будет по-своему интересна.

Можно сделать вывод, что данная тема актуальна для современного искусства и будет интересна современному зрителю как способ для изображения летних погодных явлений, природы и настроения людей. Таким образом, тематика летней природы в живописи продолжает наполняться значимостью и разными представлениями каждого отдельного художника и довольно интересна для исследования. Исходя из этого, автор решил взять тему «Прогулка летним днем» для своего анализа.

Глава 2 Предварительная подготовка к созданию живописной картины

2.1 Поиск идей, сюжета и образов для дипломной картины

Тема «Прогулка летним днем» для данной дипломной работы выбиралась не просто так, она была интересна автору, было желание подробно изучить ее. Автор вдохновлялся летними портретами и пейзажами, так же ходил на пленэр чтобы понять настроение, колорит и освещение. Исходя из этого, сможет достаточно достоверно отразить атмосферу этого времени года. Дополнительно к этому автор любит посещать городскую набережную и часто бывает на ней, особенно в жаркое время года, когда хорошая приятная погода. Именно данные прогулки позволили сделать набережную пейзажем для композиции. На большинстве картин, посвященных летнему времени года художники брали пейзаж с деревьями, кустами и травой. Их выбор понятен, ведь лето у большинства характеризуется в первую очередь обилием растительности. Конечно, некоторые художники добавляли в свою картину воду в виде реки или моря, но нечасто она была главной частью фона картины.

Однако автор не очень любит густые леса и высокую траву из-за большого количества обитающих в ней насекомых. Более того деревенское лето или пикник на траве не близок к душевному настроению, поэтому было принято решение изобразить лето в городе. Ведь оно бывает везде: и на даче у бабушки лето, и в городском парке тоже лето. Они выглядят по-разному и вызывают разные чувства и воспоминания, но идеальный летний день для автора именно в городе, возле реки, в окружении людей, легко прогуливающих по набережной. К тому же это довольно интересная задача - показать летнее настроение, не прибегая к «зеленой природе». Поэтому вместо травы в картине будет асфальт, а вместо деревьев забор.

Как правило, композиция живописной картины включает группу

людей, в данном случае присутствует пять человек и собачка, не все они знакомы друг с другом, у каждой своей жизни и своя причина того, что они оказались здесь в полдень. Автор хочет показать жизнь, когда незнакомые люди постоянно пересекаются друг с другом в разных местах, и даже может быть, не имея ничего общего смотрят на один и тот же пейзаж и наслаждаются им [24, 90].

Главной проблемой оставалось придумать интересное пятно людей, их поза, расположение относительно друг друга, причем что главным персонажем должна выступать девочка на велосипеде, она же находится в центре композиции. Остальные люди должны окружать ее и дополнять. Количество людей должно отличаться, чтобы не было повторяемости в силуэте. Их положение должно быть статично и неподвижно, они замерли, вовлеченные в свои дела. Только поза главной героини динамична, она устремляется вперед, ее волосы колышутся, ноги резво крутят педали, и маленькая собачка, ее верный друг бежит вместе с ней, немного обгоняя велосипед. Все вокруг неподвижно: люди, небо, огромные горы облаков, навалившихся на него, море, воздух и лишь один велосипед нарушает это спокойствие, оживляет застывший миг. Окружение героев, их одежда, расположение предметов и теней помогают выразить эмоции и ощущение, сделать картину более реалистичной.

Во время выполнения, автор работы должен добавлять необходимые характерные детали, например, парусники на реке, рюкзак на плече, цветы, бордовые волосы. Эти детали выбираются не случайно, они все указывают на особенность этого летнего дня, на то, что все эти люди оказались в одном и том же месте не случайно, рассказывают отдельную маленькую историю о каждом человеке на картине. Освещение задает солнце, в полуденный час оно находится высоко и, благодаря нему создаются красивые легкие холодные тени. Для автора важно правильно изучить материал для развития атмосферы летнего дня и характера главной героини. Для каждого творца важно иметь собственное видение природы и сформулировать

индивидуальную концепцию произведения [5, 75].

Для автора в качестве центральной фигуры позировала младшая сестра, однако для поиска образа пришлось использовать и другую подходящую натуру. Важное значение имело знание поведения сестры, ее интересов и движения, что помогло для определения конечного портрета персонажа.

На картине изображен летний полдень на набережной. В центре девочка едет на велосипеде, обе ее ноги находятся на педалях, руками она крепко держится за руль. Ее голова слегка прижата к плечам, верхняя часть туловища наклонена вперед к рулю, спина слегка выгнута, лицо устремлено вперед. Видно, что она не напрягается чтобы двигаться, она сидит уверенно и спокойно. Но при это ее лицо полно азарта, она хочет двигаться вперед, не отвлекаясь ни на кого вокруг, она полностью вовлечена в процесс езды. На нее падает теплый свет от солнца, создавая контражур и контрастное освещение. Впереди бежит собачка, указывая путь своей хозяйке. На девочку смотрит парень, стоящий слева, у него за спиной рюкзак, на голове кепка от солнца, он повернулся, услышав звук приближающегося велосипеда и остановился. С правой стороны группа из троих человек, они увлечены общением. На картине освещение идет сверху от солнца, именно там находится оно во время полдня. Люди находятся в тени, и только верхняя их часть ярко освещается, остальное находится в контражуре, создавая световой контраст. Однако тона намерено приближены и нет темных теней. Это сделано для того, чтобы не утяжелять картину, оставить ее в пастельных светлых тонах, что подчеркнет легкость и светлость теплого летнего дня. Все элементы отлично сочетаются друг с другом и дополняют.

2.2 Выполнение поисковых и натуральных эскизов, этюдов, зарисовок согласно выбранной теме

Выбрав сюжет, автор должен начать выполнять эскизы и зарисовки. Достаточно только начать, пускай с чего-то небольшого, как в скором

времени их накапливается достаточно и главное, что вместе с каждым прибавляется опыт и ознакомленность с задумкой. Сначала для композиции выбирается формат, пропорции картины. От формата может меняться и трактовка сюжета. Например, квадратная композиция подошла бы для спокойного сюжета, стремящегося к неподвижности момента. Для данного сюжета изначально был взят вытянутый формат, но после небольших изменений он увеличился сверху и стал больше приближен к квадрату, нежели к тому что было раньше [15, 45].

Первоначально композиция имела совсем другой сюжет, связанный с велопрокатом на набережной, но со временем преобразилась больше в прогулку на набережной. Были сделаны черно белые эскизы для поиска интересного пятна (Рисунок А.1-А.4) и цветовые поиски (Рисунок А.11-А.13). А также наброски фигур графическими материалами. Изначально было гораздо больше фигур, в том числе ребенок на роликах (Рисунок А.5-А.6) и сидящая фигура на парапете (Рисунок А.7-А.9). Место же действия, пейзаж с набережной не претерпел изменения, потому что целью стояло именно показать летний день в городе, а набережная отлично подходит для данной задумки автора. Положение главного героя - девочки тоже почти не изменилась с первых эскизов, ведь она была центральным пятном картины, как и велосипед. Именно на нем держится композиция, он задает движение картине. Люди же вокруг главной героини изменяли свое положение и количество вплоть до самого конца. В начальных задумках картины на картине присутствовали самокат и скейтборд.

Автор разрабатывал эскизы с группами людей на набережной, вместе с велосипедами и самокатами, и без них, создавались наброски с разных людей. Немаловажным значением выступал велосипед, устройство которого тоже изучалось, и выполнялись наброски с натуры, так же за время практики было сделано множество набросков различной техники, велосипедов (Рисунок Б.1-Б.6) самокатов и скейтбордов, так как они составляли начальную задумку композиции (Рисунок Б.7-Б.10). Почти на последних

этапах работы была предложена идея добавить в картину песика небольшого размера. В первых задумках он просто сидел возле группы людей слева, после его переместили на уровне переднего колеса, на первом плане, он закрывал велосипед. Однако данное решение показалось не удачным, так как данное действие останавливало движение велосипеда и соответственно идея картины была нарушена. Поэтому песик стал бежать слева от всех, не останавливая, как раньше, а наоборот начиная движение.

Важным моментом стало увеличение верхней части формата, и соответственно добавление больших облаков. Вытянутая композиция создавала ощущение обрезанности и тревожности, запертого пространства. Но белые пушистые облака, возвышающиеся над героями, создают свободу и легкость. У людей нет рамок на природе, над ними только необъятное небо и простор.

Когда зритель смотрит на картину он видит просторную набережную, летний солнечный день и прогуливающихся людей. Трое справа видно только, что случайно встретились, они беседуют о чем-то несерьезном, парень сбоку одет в спортивную форму, возможно он идет с тренировки, парочка, беседующая с ним на свидании, потому что у девушки в руках букет цветов, с левой стороны на картине парень остановился, в руках у него рюкзак, он обернулся, почувствовав легкое движение ветра сзади и увидел девочку, проезжающую на велосипеде. Она весело устремилась вперед, не замечая проходящих мимо людей, не отставая от своего верного четвероного друга, бегущего впереди.

Композиция была придумана и сформирована во время летней практики на пятом курсе обучения, после на шестом она была немного доработана и изменена. Нужно было добавить детали и определить падение теней и расположение людей для создания интересного композиционного решения, а также разобрать анатомию каждого человека.

Во время летней практики было создано большое количество разнообразных набросков портретов людей с натуры (Рисунок В.1-В.4), со

стоящими людьми в различных статичных положениях на набережной с натуры (Рисунок В.5-В.8) (Рисунок В.9-В.11), а также собаки (Рисунок В.12). Изначально задумка включала девочку на велосипеде и ее папу рядом (Рисунок Г.1-Г.4), но в ходе совместного решения с преподавателем оставили только одну фигуру – девочку, которую сделали немного старше (Рисунок Г.5-Г.8).

Автор использовал картины знаменитых художников, основываясь на произведениях своих преподавателей и современной живописи. Была создана подборка картин, которые помогали ему в работе и задавали нужное настроение. Благодаря поискам и рисованию с натуры на набережной получилось определить необходимый колорит картины и ее освещение. Необходимым моментом было проследить за направлением взгляда при первом просмотре картины, чтобы в центре внимания зрителя оставался портрет главной героини, нельзя перегружать картину излишним количеством деталей, чтобы оставить ощущение легкости и воздушности [19, 12].

Когда положение главного персонажа было решено, нужно было определиться с положением остальных людей. Необходимо было нарисовать несколько вариантов их расположения относительно друг друга в виде монохромных небольших эскизов (Приложение Д.1-Д.4). Нужно было найти интересные композиционные пятна, которые бы хорошо работали друг с другом. Герои должны взаимодействовать с окружающей средой, чтобы она не выглядела стаффажно, поэтому они облакачиваются на забор или кладут на него руку. Так же герои должны были каким-либо образом взаимодействовать друг с другом, их взгляды должны пересекаться, и только взгляд девочки в центре направлен за картину, а не внутрь ее. Таким образом были созданы группы людей, состоящих из одного человека слева и трех справа. Песик помог урегулировать неравномерность распределения и перегруженность правой стороны, а также продолжить движение девочки в композиции [39, 279].

После определения композиционного пятна и тоновой композиции, автор сделал несколько цветовых эскизов для того, чтобы понять какой колорит должен быть у будущей картины и ее освещенность (Приложение Е.1-Е.3). В ходе поисков по совместному решению преподавателя и автора небо увеличилось в высоту и облака стали важной деталью не только пейзажа, но и всей композиции. К тому же благодаря этому формат картины приблизился к квадрату, что создало атмосферу свободы, простора и теплого уюта на картине. Облака не должны привлекать все внимание на себя за счет своих размеров, поэтому не должны быть перегружены деталями и тоном, не должны нависать над героями как тучи, а наоборот придавать атмосфере воздушности и светлоты. Общий колорит картины не должен был быть темным, наоборот для того чтобы показать летний день необходимо использовать светлые тона и светлые тени. Когда небольшой цветовой эскиз композиции был найден (Рисунок Е.4), можно представить, как будет выглядеть будущая живописная картины. Эскиз очень важен при работе над композицией, так на маленьком размере исправлять ошибки гораздо удобнее и быстрее, законченный же вариант можно использовать для рисования картона в натуральный размер. Однако даже конечный эскиз может подвергаться небольшим изменениям в процессе доработки, потому что работа над композицией продолжается постоянно. И даже переходя на натуральный размер картины не всегда можно сказать, что композиция должна точно повторять композицию на эскизе. При необходимости возможны изменения, так как меняется размер и восприятие произведения [1, 42].

Обычно для картона выбирают мягкие материалы, например, сангина, уголь или соус, выбранный автором. Картон необходим для создания тонального решения картины и проработки рисунка. Поскольку картон выступает в качестве черновика, на нем могут быть такие изменения как перенос фигуры. Процесс работы подразумевает проработку недочетов, которые невозможно было заметить и исправить на стадии эскиза. После

того как картон был сделан, рисунок переводят на заранее подготовленный холст [13, 155].

Выводы по 2 главе

Главной целью автора было создание станковой картины на тему «Прогулка летним днем». Была проведена работа по поиску пейзажа, выигрышной освещенности местности и теневой моделировки. Во время преддипломной практики были созданы эскизы, наброски и этюды в качестве вспомогательного материала для картины и решения вопросов построения композиции. Наброски выполнены с натуры, с детальной или тоновой проработкой для изучения освещения, положения людей и строения транспорта. Для набросков использовались карандаши, сепия, ручка, маркеры, соус.

Небольшие цветные эскизы композиции необходимы в работе, так как помогают увидеть примерный вид будущей творческой работы. В эскизе можно проработать цветные пятна, создать верный колорит, освещенность, а также проработать пластику. На небольшом формате удобнее формировать композиционный центр и находить необходимые ритмы для лучшего восприятия картины. Еще более важным этапом работы над дипломом было создание картона в натуральный размер, который послужил черновиком для воплощения идеи, изложенной в эскизе, с последующими корректировками и изменениями. А также с тоновым разбором и точным рисунком. Только после выполнения картона можно было переходить на холст в натуральную величину.

Автором были просмотрены и изучены живописные полотна с близкой темой, подходящие по времени, освещенности, колориту и наличию велосипеда и водной глади. Одна из них была использована для копирования, так как была схожа по колориту и освещению, а также наличием велосипеда

и воды. Это была картина В.С. Гусева «У озера» 1998 г. (рисунок 47), она позволила поработать в нужных цветах и изучить освещенность и летнюю атмосферу, которую художнику В.С. Гусеву отлично удалось показать. Выполнение копирования было необходимо, так как на основе хода работы над копией (Рисунок Ж.1-Ж.2), можно составить план дальнейшей работы над живописным произведением на холсте. Повторение техники мастера помогло в определении собственной необходимой техники работы. Копия работы художника была оформлена в багет и представлена вместе с живописными этюдами и эскизами, а также сфотографирована и приложена в дипломной записке. В итоге, автор решил выделить композиционный центр на дипломной работе и определился с цветовым решением картины. Выделение центра в композиции необходимо в каждом живописном произведении, так как это позволяет зрителю понять кто главный герой, и собрать композицию в одно единое целое, не позволяя ей разваливаться. В картине еще необходимы ритмы и правильное их построение. Ритмы связывают цвет в виде линий и пятен, направляют взгляд зрителя, создают пластику и движение. Все это помогает автору передать смысл и идею созданной картины [35, 53].

Рисунок 47 – В.С. Гусев «У озера» (1998 г.)

В итоге в рабочем процессе было создано множество материалов, которые дополнялись другими. На каждом этапе работы выполнялся определенный план и решались поставленные задачи. Все этапы работы были сфотографированы и приложены к дипломной записке.

Глава 3 Процесс создания картины «Летний полдень»

3.1 Реализация живописной картины на практике

Можно начинать работу над живописной картиной в натуральную величину на холсте только после того, как выполнены все предыдущие необходимые этапы, включая подготовительные эскизы, наброски, а также тоновой картон в натуральную величину и цветной эскиз. На основе всей проделанной работы можно приступать к холсту.

После подготовительных этюдов, цветного и тонового необходимо начинать работу над картоном, где выполняется точный рисунок и тоновая моделировка. На основе выполненного этюда подсчитывается пропорциональный увеличенный размер для работы в натуральную величину. Окончательным форматом, утвержденным с дипломным руководителем, стал 85 x 108 см.

Данный размер был выбран потому как меньший размер был бы не подходящим, так как в картине изображается пять человек в полный рост, а центральная девочка на велосипеде является главным пятном в картине. Было бы довольно сложно отразить образ главного героя и образы всех остальных персонажей, если бы картина была меньшего размера. Размер же крупнее выбранного был бы уже слишком большим, так как его трудно будет перевозить, располагать на стенах института или выставках, ее неудобно будет смотреть с близкого расстояния в недостаточно просторных коридорах института. Выбранный размер выступает гораздо практичнее, ведь каждое произведение искусства создается для зрителей.

Для создания картона необходим планшет немного большего размера, чем планируется в связи с тем, что в процессе работы возможны небольшие подвижки и изменения размера. На планшет натягивается плотная бумага, если нет подходящего готового большого размера, то листы бумаги просто склеиваются между собой для увеличения размера. Бумага должна быть

достаточно плотной, чтобы не порваться при натягивании и при частых поправках рисунка. После того, как бумага высохла после натягивания и растянулась, можно приступать к воссозданию рисунка с эскиза в натуральную величину.

Для рисунка был выбран мягкий материал в виде соуса, который автор использовал в мокром виде, закрашивая рисунок кисточкой. Для деталей использовался черный угольный карандаш, а для создания бликов и белых участков - белая темпера. Таким способом достигался необходимый эффект контраста светотени. Автор старался как можно точнее передать тоновые различия, мелкие детали, а также выделить центр с помощью детализации и контраста.

Для того, чтобы перенести рисунок с эскиза на картон существует несколько разных способов. Можно разделить эскиз и картон на одинаковое количество клеточек и срисовывать каждую клеточку согласно маленькому эскизу в большой формат. Так сохранится достаточно четкое построение композиционных пятен, задуманное изначально. Существует второй способ, именно его и использовал автор. Нужно сфотографировать эскиз, после чего увеличить и распечатать в натуральную величину. Далее можно перевести рисунок на картон с помощью копировальной бумаги. Таким образом сохранить четкий рисунок, и композиция будет идеально совпадать с эскизом. Данный способ автор считает более удобным и простым в использовании. После того как рисунок на картоне перенесен, можно начинать набирать основной тон, с помощью большой кисти закрашиваем большие отношения и тени (Рисунок И.1). Далее автор раскладывал в соответствии с эскизом фигуры и пейзаж по тональности и рисовал свет (Рисунок И.2). При последующей детализации и уточнении следует всегда помнить о целостности картины и больших композиционных пятнах. Нужно сохранять большие теневые отношения, создающие композиционные пятна [21, 9]. В конце работы необходимо обобщить рисунок, тем самым освежив картон (Рисунок И.3).

При выполнении картона автору необходимо выполнить несколько задач: разобрать большие массы, соблюдая светотень, проработать тональность и контрастность, детальность рисунка, обобщение картины. При выполнении детализации нельзя слишком увлекаться, иначе большие массы станут разваливаться. В то же время нельзя обойтись совсем без деталей, ведь таким образом создается живость и реалистичность картины, выделяется центр композиции. После выполнения картона автор приступил к живописному произведению в натуральную величину.

В процессе выполнения живописного произведения автор выезжал на пленэр и рисовал этюды с натуры людей (Рисунок К.1-К.2), облаков (Рисунок К.3-К.4), пейзажа на набережной (Рисунок К.5-К.7). Этюды необходимы, так как помогают понять освещенность определенного места, колорит, найти выгодное положение фигуры.

Для работы необходим подрамник и холст выбранного ранее размера. Так как уже готового холста на подрамнике нужного размера нельзя найти в магазине, необходимо было заказывать подрамник и ткань для холста отдельно. Подрамник должен быть из прочного дерева, обязательно бортики по внутренней стороне, чтобы холст не прилип к дереву при натягивании. В качестве ткани автор использовал готовый проклеенный и грунтованный мелкозернистый холст белого цвета. Во время натяжки его нужно смочить водой с одной внешней стороны и хорошо растягивать плоскогубцами, чтобы в дальнейшем он не провисал. Готовый правильно натянутый холст должен при щелчке издавать глухой барабанный звук. После его полного высыхания нужно было подготовить поверхность холста. Вместе с дипломным руководителем было принято решение сделать поверхность холста гладким, пройтись шкуркой (наждачной бумагой), а после затонировать в светло-оранжевый цвет. Для смешивания цвета использовали белый акриловый грунт, акриловые и темперные краски. Многие художники предпочитают тонировать холст перед работой, это убирает проблему белого холста, так как белый цвет часто отвлекает, и художник в первую очередь всегда стремится

избавиться от этого. В дополнение, при тонировании холста большая часть краски впитывается в ткань, благодаря этому после не будет прожухания, ведь холст впитал в себя уже все, что мог [18, 348].

В современном мире, в отличие от старых мастеров, художникам не нужно самим искать природные пигменты и смешивать их для создания масляных красок. Все краски можно найти в магазинах. В России есть отличный производитель красок «Мастер класс», это хорошие по качеству и ассортименту краски. Именно краски этой фирмы автор использовал в создании дипломной работы.

Основными красками на палитре автора были: белила титановые, желтая лимонная, охра светлая, охра красная, коричневый марс, голубая, ультрамарин светлый, королевская голубая, ван-дик коричневый. В основном использовались плотные краски.

В кистях автор отдавал предпочтение щетине среднего размера. Однако для закладки больших цветовых пятен использовались большие кисти, а в создании и проработке деталей маленькие. Для деталей в лице и руках использовались синтетические кисти маленьких размеров.

Для начала работы на холсте нужно сделать рисунок, его можно перевести с картона двумя способами. Можно использовать кальку: положив ее на картон, обводят рисунок. Далее натирают любым мягким материалом сзади, обычно углем, накладывают на холст и обводят рисунок. Он будет продавливаться углем на другой стороне. Но автор решил использовать технику фотографирования и печати изображения с последующим применением копировальной бумаги. Таким образом рисунок с картона был переведен на холст. Можно приступать к живописи.

Далее переведенный рисунок нужно обвести рисующей краской, чтобы его было хорошо видно, можно использовать глауконит (Рисунок Л.1). После того, как слой рисунка высохнет, можно в качестве подмалевка закрасить большие участки композиции, такие как небо, вода, асфальт, облака и ультрамариновые тени на людях. Далее можно сделать плавные переходы на

воде и небе, усложнить цвет, добавляя новые оттенки. И покрасить локально цвета тел и одежды в соответствии с цветовым этюдом, сделанным ранее (Приложение Л.2). Важно, чтобы цвета дополняли друг друга и хорошо сочетались вместе. Как говорил П. Синьяк «Цвет заиграет лишь тогда, когда будет гармонично дополнять соседний цвет» (Н.П. Сердцева «50 шедевров импрессионизма» [31,77]). В данном дипломе автор использует не слишком яркие и насыщенные цвета, скорее пастельные и светлые из-за необходимости показать теплый солнечный день. При этом тени должны быть холодными голубыми, а свет теплым желтым и оранжевым. Нельзя забывать о тоновых отношениях. Так облака должны быть светлее неба, а вода темнее. При этом задний план не может быть темнее и контрастнее переднего. Горы могут пропадать в светлой дымке из-за воздушной перспективы, так как находятся очень далеко и освещаются солнцем. Люди выступают самым темным пятном на композиции.

После разложения локальных цветов, можно приступать к более детальной проработке форм, так рисуется контур облаков и собственные тени с полутонами на человеческих фигурах (Рисунок Л.3). Так будет создаваться ощущение объема и реалистичности изображаемых объектов. Нельзя забывать и о том, что в композиции есть главная фигура, это фигура девочки. Потому она будет самой контрастной. Другие люди по отношению к ней должны быть светлее по общей тональности, чтобы не отвлекать внимание.

Техника работы начинается сначала с подмалевка, после «а-ля прима», но лессировки тоже применяются на определенных этапах работы над картиной. Тщательно прорисовываются детали. Автор накладывает слои достаточно плотно, но после высыхания использует лезвие и наждачную бумагу, для удаления лишней фактуры и облегчения изображения. Начальный этап плавно переходит в научное внимательное прописывание всей картины [15, 16].

Существуют разные способы обработки формы. Есть корпусное письмо, письмо с фактурами, с помощью лессировок. Каждый способ хорош, нужно только правильно применять его. При каждом новом слое нужно вскрывать старый с помощью ретушного лака или разбавителя, смешанного с маслом, можно использовать тройник. Это позволяет освежить картину, вскрыть предыдущий слой, тем самым повысить адгезию, сцепление красочных слоев между собой. Также можно проходить лезвием, счищая лишнее масло и открывая свежий старый слой. Так можно избавляться и от лишней фактуры.

Во время работы над живописным произведением очень важно не стоять все время на месте, занимаясь каким-то одним участком на картине. Наоборот, следует как можно чаще отходить от холста и смотреть со стороны, трезво оценивая сразу всю работу, не заикливаясь на одном кусочке. Так можно сразу же заметить ошибку и исправить ее. При ближнем рассмотрении ошибки не видны, все кажется правильным, но как только отойдешь на достаточное расстояние, становится понятно, что что-то не так. Чтобы не забывать отходить от холста, можно использовать такой ход, как расположение палитры с кисточками изначально на подходящем расстоянии от картины. Так художник всегда сможет видеть свою картину целиком и не заикливаться на деталях, сохраняя общее восприятие и идею изображения.

Писать нужно всегда от общего к частному, ни в коем случае не наоборот. Потому что таким образом художник рискует потерять общие отношения светотени, тоновые и даже цветовые. Нужно помнить, что зритель сначала видит и оценивает картину целиком и только потом приступает к рассматриванию отдельных участков и деталей, если она покажется ему достаточно интересной. После основной прописки, определении тоновых и цветовых отношений, можно приступать к детализации (Рисунок Л.4-Л.5). Автор нарисовал части облаков, горы и волны на воде. На людях необходимо показать свет от солнца в виде контражура и падающие тени на асфальте.

Далее автор пишет детали на фигурах, уделяя особое внимание центральной фигуре.

При завершении работы нужно убедиться, что все детали были показаны и частично списаны или обобщены, чтобы не загружать картину. Нужно еще раз проверить тоновые и цветовые отношения, а также светотень. Если необходимо - внести поправки. Нужно немного обобщить композицию, сравнив все с изначальной задумкой и эскизом. Если вдруг какие-либо детали мешают задуманному восприятию картины, то их нужно убрать или списать.

В самом конце автор должен работать внимательно и аккуратно, чтобы не испортить то, что уже сделал. Нельзя стараться показать и прописать абсолютно все, потому что зритель будет разглядывать только детали, не поймет главной идеи художника и не прочувствует картину. А ведь самое главное в произведении искусства - это то, что оно трогает человека, заставляет его задуматься, почувствовать, испытать эмоцию. Даже самая детализированная картина, точно отражающая реальность не будет вызывать отклика у смотрящего, если в ней нет чувств и эмоции самого художника, если он не пропустил ее через себя. Чтобы не допустить потери художественного смысла в картине, на последнем этапе нужно большой кистью списать лишнее, оставив концентрацию внимания на главном персонаже. Очень важно сверить готовую картину с маленьким предварительным этюдом. Восприятие этюда и диплома в натуральную величину должно быть одинаковым.

Уже высохшую готовую работу можно покрыть даммарным лаком, тем самым добавив яркости и блеска. Данный лак отлично подходит для закрепления масляной картины. Он защищает ее от грязи и пыли, а также не дает желтеть. При необходимости спустя некоторое время реставраторы смогут удалить потускневший или испачкавшийся слой лака, а сама живопись останется такой же как была изначальна. Лак выполняет роль защитной пленки.

Готовую дипломную работу нужно оформить в багет, потому что без него она будет выглядеть незаконченной, и подписать на обратной стороне. Раму необходимо выбирать исходя из колорита и задумки картины. Так как зритель будет воспринимать их как единое целое. Рама должна дополнять картину, но не брать на себя слишком большое внимание. Иначе все будут смотреть только на раму, не обращая внимания на картину. Автор выбрал багет, идеально подходящий к колориту картины и не отвлекающий внимания.

Выводы по 3 главе

Прежде чем автор стал работать над живописной картиной «Прогулка летним днем» в натуральную величину, он проделал огромную работу по поиску и анализу материала. Подготовительный этап всегда следует выполнять перед основной работой над картиной, так как он очень важен для поиска основной идеи и построения композиции, и для нахождения образов.

В подготовительный этап входит также и подготовка холста к надлежащему виду для живописи. Автор выбрал подрамник в соответствии с размером, заранее оговоренным с руководителем, натянул загрунтованный холст и затонировал его светло оранжевым цветом. Холст на подрамнике после того как высох, был закреплен на мольберте и только тогда следовало приступать к работе. Необходимо было перевести точный рисунок с помощью копировальной бумаги с картона на холст. После того рисунок нужно было повторить полупрозрачной масляной краской глауконит.

Далее автор выполнил подмалевок, закрасил пейзаж и фигуры в локальные цвета, обозначил тень собственную и падающую. После этого нужно было показать свет и полутона на фигурах, нарисовать контражур, не забывая про общие тоновые отношения и композиционные пятна. Всегда необходимо, чтобы цвета хорошо сочетались между собой и вызвали необходимые эмоции у зрителя. Когда данная начальная работа была выполнена, автор мог переходить к обработке касаний, тональных переходов, выделяя и списывая где необходимо выходы формы. Автор не накладывал

сильную фактуру. В начале работы в ней нет необходимости, ее можно нанести только чтобы подчеркнуть материальность предмета или его объемность в середине или в конце работы. Автор старался держать тени прозрачными и иногда чистить их лезвием. Фактурный цвет и прозрачные тени делают картину легче и объемнее.

Когда основная работа над картиной выполнена, найдены все цветовые сочетания, выстроен рисунок и перспектива, можно приступать к расставлению акцентов и прорисовке деталей. После этапа детализации, автор приступил к обобщению картины. Излишняя детализированность может негативно сказаться на восприятии изображения. Поэтому необходимо оставлять некую недосказанность и с помощью деталей акцентировать внимание на центральной фигуре композиции. «Картину можно сравнить с машиной, весь механизм которой понятен опытному глазу; в ней все оправдано, если картина хороша, каждый тон в ней выигрышно подчеркивает соседний, а иная ошибка в рисунке бывает подчас даже необходимой ради сохранения чего-то более важного.» (Ш. Бодлер «Философское искусство» [38, 115]). Каждый этап автор обсуждал с дипломным руководителем. Итоговая живописная картина, картон, эскизы и этюды с набросками сфотографированы и добавлены в приложение пояснительной записки.

Автор соблюдал поэтапность процесса во время работы над картиной «Прогулка летним днем». Благодаря выполнению живописного полотна были закреплены знания, умения и навыки, которые автор получил во время обучения в университете. Все удачные выполненные этюды были отобраны руководителем, подписаны и оформлены в багет. Наброски, нарисованные с натуры, были скомпонованы и размещены на планшетах. Дипломная записка в виде теоретической части и описания хода выполнения работы над картиной «Прогулка летним днем» была оформлена в переплет и обложку.

Заключение

«Многие думают, что художник — это человек, который просто умеет хорошо двигать кистью и владеет фантазией. Эти люди сильно ошибаются, потому что, чтобы рисовать, нужно мыслить намного шире, глубже и уметь накладывать трафареты на то, что ты видишь.» (Bonni. «Под клиньевой юбкой» [43, 77]).

Автор проделал данную дипломную работу и достиг определенных результатов, решил поставленные задачи и выполнил поставленную цель. Было исследовано и проанализировано множество картин на тему «Лето» знаменитых художников. Благодаря этому автор смог углубиться в тему и узнал много полезной информации о способах изображения летнего дня, солнечного освещения, о техниках старых мастеров, подходящих для исполнения идеи дипломной работы. Также автор выполнил копию мастера, которая помогла понять технику, приемы и этапы работы над картиной на летнюю тематику.

Была проведена большая работа по выполнению подготовительного материала, включающего наброски людей и велосипедов, этюды портретов и пейзажей, эскизы композиционные в тоновом и цветовом варианте. Поисковые эскизы помогли определиться с построением композиции и повторением композиционных правил. Выполнение картона помогло закрепить знания рисунка, тоновой и светотеневой моделировки фигур и предметов, а также пейзажа. Живописная картина в ходе работы закрепила навыки работы с масляными красками и технологию живописи. Стало понятно, как важно вести работу поэтапно, соблюдая последовательность от эскиза к картону, от картона к холсту.

Каждый подготовительный этап помогал двигаться к конечной цели и оказывал влияние на результат. Все полученные знания о живописных и графических материалах и способах работы с ними, автор смог применить на практике при выполнении диплома. Также еще раз убедился в

необходимости правильно выбранного материала, его изучения, и верно подготовленных инструментов для работы. Таких как масляные краски, кисти, палитра, подрамник, ткань для холста, грунт, мольберт, разбавители, лаки, масла, мастихин, тряпки. От правильности подобранных инструментов в будущем зависит сохранность картины, ее внешний вид и восприятие.

В конечном итоге автор считает поставленную цель достигнутой, а задачи выполненными. Цель в виде создание образа «Прогулка летним днем» в живописной композиции была достигнута. Во время выполнения работы были решены такие задачи как: изучение и анализ искусствоведческой литературы на тему «Лето» в истории мировой живописи; выполнение определенного количества эскизов, этюдов и набросков для лучшего раскрытия образа картины; создание рисунка мягким материалом в выбранном размере на картоне следуя подготовленным эскизам; выполнение итогового варианта картины на тему «Прогулка летним днем» в технике масляной живописи.

Тема «Лето» нашла ответ на многих картинах не только русских, но и зарубежных художников. Данная тема всегда была и всегда останется актуальной для исследования. Интерес к изображению летнего пейзажа и пейзажа вообще возник у художников давно. Сейчас же в современном мире картины на тему лета пользуются большой популярностью среди зрителей. Такие картины всегда будут напоминать о теплом солнце и ярких красках цветов и зелени. Художники же любят отображать на холсте красочную красоту природы в это время года. Летние картины обычно выдержаны в похожих колоритах и используемых цветах, таких как охристый, зеленый, желтый, коричневый, голубой. «Все лето — быстрое дачное лето, состоящее в общем из трех запахов: сирень, сенокос, сухие листья...» (Набоков В.В. «Защита Лужина. Подвиг. Рассказы» (сборник) [23, 234]). Автор также ставил перед собой задачи, похожие на те, что ставили перед собой художники-мастера. Они желали нарисовать летний пейзаж, создать необходимую уютную атмосферу, заставить зрителя почувствовать радость,

теплоту, счастье. В результате у автора появилась тема для изображения «Прогулка летним днем», с помощью которой получилось создать атмосферу летнего тепла, радости, свободы. «Стоял июль – время, когда алхимия лета преобразует лес в сливающуюся воедино яркую массу зелени, когда кружится голова от запахов пульсирующего моря влажной листвы и неопределимых ароматов земли и плодов, когда перестаешь видеть мир в истинном свете, время и пространство становятся пустыми словами, а эхо давно минувших времен настойчиво звучит в очарованном сознании.» (Г. Лавкрафт «Хребты безумия. Том 1» [17, 54]).

Автор справился с поставленной целью, составил дипломную записку, нарисовал графическую часть дипломного проекта, состоящую из поисковых и подготовительных набросков, эскизов и тонового картона в натуральную величину. Художественно-практическая часть дипломной работы представлена автором в виде станковой картины на холсте в натуральную величину и подготовительных этюдов, выполненной в технике масляной живописи.

Список используемой литературы

1. Баррингтон Б. Перспектива и композиция / Баррингтон Барбер. - М.: Эксмо, 2013. - 153 с.
2. 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, 2016г. - 131 с.
3. Брэдбери Р. Вино из одуванчиков: зарубежная проза/ Р. Брэдбери - Эксмо, 2016 г. – 352с.
4. Вагнер Л. Айвазовский: Биографии и Мемуары / Л. Вагнер – Искусство, 1970г. – 318 с.
5. Волков Н.Н. Композиция в живописи/ Н.Н. Волков. — М.: Искусство, 1978. – 263 с.
6. Волкова П.Д. От Мане до Ван Гога. Самая человечная живопись / С. Нечаев. — Москва: Издательство АСТ, 2018г. - 208 с.
7. Гейнзе В. Ардингелло и блаженные: зарубежная проза/ В. Гейнзе – Academia, 1935 г. – 600с.
8. Де Декер М. Клод Моне: публицистика / М. Де Декер – Молодая гвардия, 2007 г. – 309 с.
9. Дейнека А.А. Жизнь, искусство, время. Том 2: автобиографический очерк / А.А. Дейнека – Изобразительное искусство, 1989 г. – 296 с.
10. Добровольский О.М. Саврасов: публицистика/ О.М. Добровольский – Молодая гвардия, 1983 г. – 240с.
11. Добролюбов Н.А. Забитые люди / Н.А. Добролюбов // «Время», 1861г., — №10. – 12с.
12. Колесов М.С. Лекции по истории художественной культуры: учеб. пособие / М.С. Колесов. - Москва: Инфра-М: Вузовский учебник: Znanium.com, 2015г. - 292 с.

13. Колосенцева, А.Н. Учебный рисунок [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Н. Колосенцева.-Минск: Вышэйшая школа, 2013г.-160 с.
14. Кони́чев К.И. Повесть о Верещагине: отечественная проза / К.И. Кони́чев – 1964 г. – 440 с.
15. Коробейников В.Н. Академическая живопись [Электронный ресурс]: учеб, пособие / В.Н. Коробейников, А.В. Ткаченко. - Кемерово: КемГИК, 2016г. - 151 с.
16. Куликов В.А. Живопись маслом. Пейзаж [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. Куликов, И.Ю. Маркушина. - Санкт-Петербург: Лань, Планета музыки, 2014. - 32 с.
17. Лавкрафт Г. Хребты Безумия. Том 1 [Текст]: зарубежная проза/ Г. Лавкрафт – Азбука, 2020 г. – 64с.
18. Макарова М.Н. Рисунок и перспектива [Электронный ресурс]: теория и практика: учеб. пособие / М.Н. Макарова. - 3-е изд. - Москва: Акад. Проект, 2016г. - 382 с.
19. Маслов Н.Я. Пленэр: практика по изобразительному искусству / Н.Я. Маслов. – М.: Просвещение, 1984. – 112 с.
20. Мелан В. Ассасин: современная отечественная проза/ В. Мелан – АСТ, 2015 г. – 384с.
21. Могилевцев В.А. Анатомия фигуры человека. Краткое пособие для художников. Выпуск 1. Учебное пособие / В.А. Могилевцев. - М.: Артиндекс, 2015. - 116 с.
22. Моисеева Т.В. Русский пейзаж / Т.В. Моисеева. – М.: Искусство, 2000. – 63 с
23. Набоков В.В. Защита Лужина. Подвиг. Рассказы(сборник) [Текст]: русская отечественная проза/ В.В. Набоков – АСТ, 2008 г. – 544с.
24. Паранюшкин Р.В. Композиция. Теория и практика изобразительного искусства/ Р.В. Паранюшкин - Планета музыки, 2020 г.- 102с.
25. Перрюшо А. Жизнь Гогена. — Москва: Издательство АСТ,

2013г. — 496 с.

26. Пластова Т.Ю. Аркадий Пластов: публицистика/ Т. Пластова – Кучково поле, 2018 г. – 432 с.

27. Рубио С. Моне. По ту сторону холста: артбук / С. Рубио – Манн, Иванов и Фербер, 2018 г. – 112 с.

28. Рульфо Х. Педро Парамо. Равнина в огне: зарубежная проза/ Х. Рульфо – Амфора, 2002 г. – 416с.

29. Садохин А.П. История мировой культуры: учеб. пособие для вузов / А.П. Садохин, Т.Г. Грушевицкая. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012г. - 961 с.

30. Сергеев А.С. Русские живописцы / А.С. Сергеев – М.: Белый город, 2008. – 47 с.

31. Сердцева Н. 50 шедевров импрессионизма: биографии и мемуары/ Н. Сердцева – Эксмо, Ноуфан, 2014 г. – 208с.

32. Совинин В.А. Питер Пауль Рубенс: культура. искусство/ В. А. Совинин – Рипол-классик, 2021г. – 20с.

33. Тургенев И.С. Отцы и дети: Русская классика / И.С. Тургенев – АСТ, 2015г. – 288 с.

34. Устинова Т. Камея из Ватикана: современная отечественная проза/ Т. Устинова – Эксмо, 2020 г. – 320 с.

35. Фаворский В.А. О рисунке. О композиции/ В.А. Фаворский. — Фрунзе, 1966. – 77 с.

36. Федоров-Давыдов А.А. Русский пейзаж XVIII — начала XIX века /А.А. Федоров-Давыдов. — М.: Центрполиграф, 2005. — 492 с.

37. Фейнберг Л.Е. Секреты живописи старых мастеров [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л.Е. Фейнберг, Ю.И. Гренберг. — Изд. 5-е, стр. — Санкт-Петербург: Лань, 2020г. — 368 с.

38. Шарль Б. Философское искусство: культурология/ Б. Шарль – Рипол-Классик, 2020 г. – 400с.

39. Шорохов Е.В. Основы композиции: учебное пособие для

студентов пед. Институтов / Е.В. Шорохов. – М.: Просвещение, 1979. – 303 с.

40. 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, 2019г. — 720 с.

41. An Allegory ('Vision of a Knight'). Key facts Архивная копия от 3 августа 2012. на Wayback Machine – 30р.

42. Basic Art Series. TEN in ONE. Impressionism [Текст]: зарубежная проза/ Basic Art Series. TEN in ONE – Taschen, 2021 г. – 1004с.

43. Bonni. Под клиньевой юбкой: зарубежная проза/ Bonni. – АСТ, 2016 г. – 200с.

44. Moore, G. Modern Painting. – Nabu Press, 2010. – 306 pp.

45. Riegl, Alois. The Origins of Baroque Art in Rome (Texts and Documents) (англ.) / Hopkins, Andrew. — Getty Research Institute, 2010г. — 303р.

46. Büttner, Frank; Gottdang, Andrea. Einführung in die Ikonographie: Wege zur Deutung von Bildinhalten. – München: Verlag C.H.Beck oHG, 2008. – 304 p.

Приложение А

Поиски композиции с велопрокатом, эскизы

Рисунок А.1-А.4 – Композиционные поиски

Продолжение Приложения А

Рисунок А.5-А.6 наброски девочки на роликах

Рисунок А.7-А.10 - Наброски людей на парапете

Продолжение Приложения А

Рисунок А.11-А.13 - Цветовые поиски

Приложение Б
Графические зарисовки техники

Рисунок Б.1-Б.6 - Наброски велосипедов

Продолжение Приложения Б

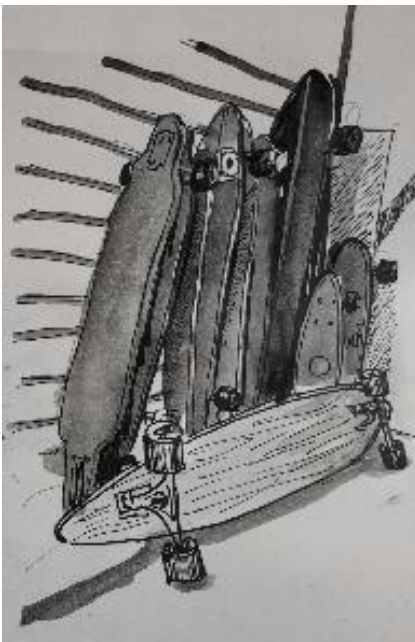
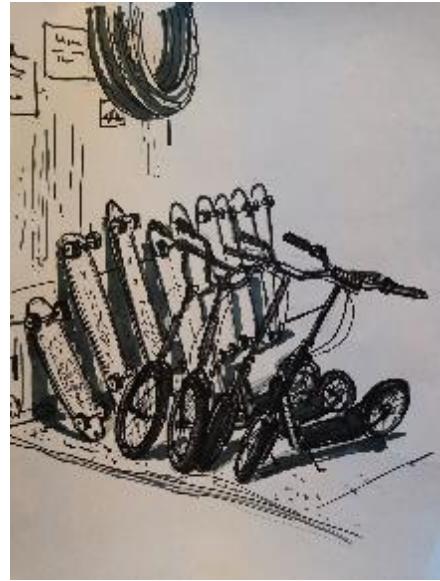
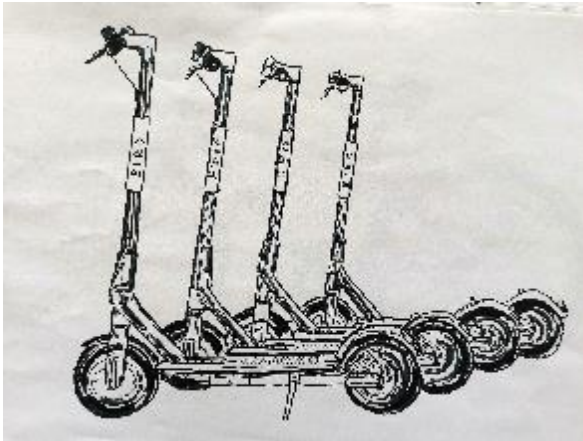

Рисунок Б.7-Б.10 - Наброски техники в велопрокате

Приложение В
Графические зарисовки людей

Рисунок В.1-В.4 - Зарисовки портретов людей

Продолжение Приложения В

Рисунок В.5-В.8 - Зарисовки различного положения людей

Продолжение Приложения В

Рисунок В.9-В.12 - Зарисовки различного положения людей и собаки

Приложение Г

Поиски главного героя на композиции

Рисунок Г.1-Г.4 - Наброски людей на велосипедах

Продолжение Приложения Г

Рисунок Г.5-Г.8 - Наброски людей на велосипедах

Приложение Д

Определение композиционных пятен, поиски

Рисунок Д.1-Д.4 - Поиск положения фигур

Приложение Е

Цветовые эскизы к композиции

Рисунок Е.1-Е.3 - Цветовые эскизы к композиции

Рисунок Е.4 - Итоговый цветовой эскиз к композиции

Приложение Ж

Выполнение копии произведения художника

Рисунок Ж.1-Ж.2 – Копия картины Владимира Гусева «У озера» 1998г.

Приложение И
Графическая работа над картиной

Рисунок И.1-И.3 – Этапы работы над картоном к композиции

Приложение К

Этюды к живописной композиции

Рисунок К.1-К.2 - Этюды с людьми

Рисунок К.3-К.4 - Этюды облаков

Продолжение Приложения К

Рисунок К.5-К.7 - Этюды на набережной

Приложение Л

Работа над живописной композицией

Рисунок Л.1-Л.5 - Этапы работы над живописной картиной