

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 «В преддверии торжества»

Студент

Н.А. Явленина

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

Профессор, В.И. Ротмистров

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

Тольятти 2021

Аннотация

Тема представленной дипломной работы «В преддверии торжества». Под торжеством подразумевается свадьба. Данная тема была выбрана не случайно, ведь свадьба – это один из семейных обрядов, оформляющий вступление в брак. Тема свадьбы и создания семьи актуальна всегда, начиная с давних времен, с тех, когда только появился этот обычай. Работая над картиной, автор изучил множество произведений известных художников, которые в своем творчестве обращались к теме бракосочетания. Также автором были рассмотрены средства художественной выразительности, которыми мастера старались показать роль и значение этого обряда для людей, выразить их чувства и эмоции.

В представленной работе прослеживается весь процесс создания станковой картины: замысел, композиционный эскиз, полноценное живописное полотно. Целью является создание станковой картины, на которой будет изображено приготовление к свадьбе в наши дни, а также решение промежуточных задач. К этим задачам относятся: изучение картин на тему свадьбы русских и зарубежных мастеров, изучение свадебных традиций и ритуалов разных эпох, выполнение тонального рисунка (картона) согласно размерам живописного полотна, выполнение набросков и этюдов (портреты, детали и дизайн платьев, пластика фигур, натюрморт). В данной дипломной работе можно проследить процесс выполнения станковой живописной картины начиная от эскизов и заканчивая полноценной картиной на холсте. Техника – масляная живопись. Цель достигнута, а промежуточные задачи решены.

Оглавление

Глава 1 Тема свадьбы в истории мировой живописи.....	9
1.1 Тема свадьбы в искусстве Древнего мира.....	9
1.2 Тема свадьбы в искусстве Средних веков.....	21
1.3 Тема свадьбы в искусстве Нового времени.....	28
1.4 Тема свадьбы в Новейшей истории и искусстве современных художников.....	41
Глава 2 Предварительная подготовка к созданию живописной картины.....	49
2.1 Поиск идей, сюжета и образов для дипломной картины.....	49
2.2 Выполнение поисковых и натуральных эскизов, этюдов, зарисовок.....	51
Глава 3 Процесс создания картины «В преддверии торжества».....	59
3.1 Процесс создания тонального рисунка.....	59
Заключение.....	69
Список используемой литературы.....	71
Приложение А Учебные композиции.....	74
Приложение Б Цветовые эскизы к композиции.....	75
Приложение В Поисковые наброски и эскизы.....	79
Приложение Г Поисковые наброски и эскизы.....	82
Приложение Д Эскизы к композиции.....	84
Приложение Е Поисковые эскизы невесты.....	85
Приложение Ж Копия картины «Шоколадница» Жана-Этьена Лиотара.....	89
Приложение И Картон в процессе создания композиции.....	89
Приложение К Картон в процессе создания композиции.....	91
Приложение Л Картина «В преддверии торжества».....	92

Введение

Свадьба – это создание семьи, а тема семьи актуальна всегда. Я считаю, что семья – это неотъемлемая часть нашей жизни. Вступая в брак, люди создают новую ячейку общества. И очень важно создать эту ячейку крепкой и надежной, полной любви и взаимопонимания [25].

Художники разных эпох обращались к теме свадьбы, ведь с этим обычаем связано многое. Социальное значение его сводится к созданию новой семьи, установлению родства, изменению семейно-возрастного положения и публичному признанию статуса людей, вступающих в брак. Обращаясь к картинам Великих мастеров, мы можем заметить, что деятели искусства изображают свадьбу по-разному: кто-то – как нечто прекрасное, подчеркивая ценность и значимость торжества. А кто-то, наоборот, показывает, как свадьба рушит чье-то счастье и надежды на светлую и счастливую жизнь. Спустимся «в глубь веков» – обратимся к картине К. Лебедева «Боярская свадьба» (Рисунок 1). Эта работа, как видно, написана с юмором – жених имеет сходство Митрофанушкой, а отец, похож на карикатурного купца. Мы видим, что невеста здесь несчастна – закутанная, с опущенной головой, она стоит позади. Ее отец находится рядом с ней, по его взгляду можно понять, что он тоже недоволен.

Рисунок 1 – К.В. Лебедев «Боярская свадьба», 1883 г.

Не разглядеть счастья и радости и на картинах о «низшем» сословии. В пример можно привести «Старинный обряд благословения невесты в городе Муроме» Ивана Куликова, 1909 г. (Рисунок 2) и «Засватали» Н.К. Пимоненко, 1896 г. (Рисунок 3).

В этих работах будущие жены явно недовольны выбором кандидата в мужья и, скорее всего, этот выбор был сделан родителями.

Рисунок 2 – И.С. Куликов «Старинный обряд благословения невесты в городе Муроме», 1909 г.

Рисунок 3 – Н.К. Пимоненко, «Засватали», 1896 г.

Однако, не будем о грустном. Свадьба в картинах советских художников приобретает новые краски. Старые времена прошли, а вместе с ними и старые обычаи. Теперь свадьба воспринималась как торжество, праздник, она изображалась в светлых и радостных тонах. А почему бы и нет? Теперь девушки сами решали, с кем создавать семью. Советские люди жили намного счастливее.

Обратимся к картине Ю. Пименова «Свадьба на завтрашней улице» (Рисунок 4). На ней изображены новобрачные, радостно идущие к своему светлому будущему, счастливые и свято верующие в завтрашний день.

Рисунок 4 – Ю. И. Пименов, «Свадьба на завтрашней улице», 1962 г.

А. и С. Ткачевы в своей работе «Свадьба» (Рисунок 5) также изображают свадьбу как торжество, ведь на их картине все веселятся, танцуют, поют и, что самое важное, счастливы и сами молодожены.

Рисунок 5 – А. и С. Ткачевы, «Свадьба», 1972 г.

Давайте рассмотрим свадебную тему глазами зарубежных художников, ведь на Западе она тоже была актуальна. Бракосочетание изображалось как у высшего света, как и у простолюдинов. У первых, как правило, преобладала чопорность. Конечно, за рубежом также существовали неравные и несчастливые браки и, скорее всего, их было не меньше, чем у нас, в России. Однако, как бы то ни было, печальная сторона свадеб художников Запада не привлекала.

Несмотря ни на что, свадьба сейчас ассоциируется у большинства с чем-то прекрасным, трепетным и светлым. Старые времена, когда замуж выдавали насильно, к счастью, прошли. На смену им пришло новое время, где люди женятся по любви, осознанно, по своему выбору.

Таким образом, мы видим, что свадьба не всегда приносила лишь счастье, однако, как уже говорилось ранее, годы прошли, а с ними прошли и старые обычаи [26]. Сейчас же свадьба – это, в первую очередь, создание семьи, а семья является неотъемлемой, очень важной и ценной частью нашего общества.

Таким образом, изображая свадьбу, мастера стремились передать настроение и атмосферу, которые царили во время церемонии или же подготовке к ней. Они пытались показать нам обычаи и традиции, которые многие годы продолжали их предки. Художники изображали взаимоотношения в паре новобрачных и настроение каждого из них через взгляды, жесты и эмоции персонажей.

Актуальность данной работы заключается в том, чтобы запечатлеть молодую девушку в момент подготовки к свадьбе, показать, как к бракосочетанию готовятся в наше время.

Цель дипломной работы: создать образ подготовки к свадьбе на живописном полотне. Объектом исследования служит процесс написания живописной композиции. Предметом исследования – средства художественной выразительности в живописной композиции «В преддверии торжества», передающие подготовку к свадьбе весенним днем.

Задачи:

- изучить тему свадьбы в изобразительном искусстве;
- изучить средства художественной выразительности, с помощью которых деятели искусства раскрывали тему свадьбы в своих работах;
- разработать композиционные эскизы на выбранную тему различными материалами;
- выполнить картон в тоне в выбранном формате, проработать детали;
- создать живописную работу масляными красками.

Пояснительная записка к дипломной работе позволяет раскрыть идею и смысл картины.

Пояснительная записка содержит аннотацию, введение, три главы, выводы, заключения, список используемой литературы и приложения. Дипломная работа включает в себя поисковые и подготовительные эскизы и этюды, а основная ее часть – это картина, выполненная в технике масляная живопись.

Глава 1 Тема свадьбы в истории мировой живописи

1.1 Тема свадьбы в искусстве Древнего мира

Древнее искусство относится ко многим видам искусства культур древних обществ с различными формами письма и включает в себя Китай, Индию, Месопотамию, Персию, Палестину, Египет, Грецию и Рим.

Протяженность этого периода насчитывает около 4 тысяч лет, что равно 40 векам.

Обратимся к искусству жителей Египта. Рассмотрим значение свадьбы и создания семьи для египтян.

Семья для жителей Египта – это нечто большее, чем небольшая ячейка общества. Существовали кланы, в которых объединялись несколько семей и тем самым образовывались целые поселения. Это было нужно для того, чтобы сохранять и поддерживать родственные связи. К сожалению, в Египте было распространено рабство [23]. Супружеские отношения считались незаконными между рабами, и их владельцы в любой момент имели право разорвать отношения между ними, продав их. Как известно, в Древнем Египте брачных церемоний не было. Женщина становилась замужней, как только входила в дом своего супруга с приданым. Брачные церемонии устраивались по соглашению родителей. Это считалось обычным делом: невеста приносила с собой любые материальные блага, которые могла оставить по своему усмотрению. Женихом и отцом невесты составлялся брачный договор, его подписывали перед свидетелями, и после этой процедуры пара считалась состоящей в браке. Дети, рожденные в этом союзе, принадлежали матери, так что в случае развода оставались с ней. Целью брака являлось рождение детей, взаимные любовь и уважение между супругами [22].

Стоит упомянуть, что в Древнем Египте были распространены родственные связи – сестры и братья также вступали в брак. Это было связано с сохранением имущества.

Египтолог Барбара Уоттерсон комментирует брак так: «Взять жену, по-видимому, было синонимом создания дома. Мужчина должен был любить свою жену, как ясно говорит мудрец Птах-Хотеп: «Люби свою жену, корми ее, одевай ее и делай счастливой... но не позволяй ей одержать верх!». Мудрец Ани предлагал свой рецепт счастливой жизни: «Не командуй своей женой в её собственном доме. Не говори ей: «Где это? Принеси это мне!» особенно если ты знаешь, что это в том месте, где должно быть!».

Кстати, женщинам предоставлялась огромная свобода в браке. Историк Дон Нардо пишет: «В большинстве древних обществ женщины были не более чем собственностью в глазах большинства мужчин, и акцент в этих обществах почти всегда делался на том, как женщины могут или должны делать мужчин счастливыми. Конечно, как и в других древних странах, в Египте в основном доминировали мужчины, и в большинстве случаев женщины должны были выполнять приказы своих мужей. Тем не менее, многие египетские пары, кажется, наслаждались положительными любовными отношениями».

На гробницах и других произведениях искусства есть изображения, показывающие супругов во время трапезы, танца или работы. Для подавляющего большинства людей брак был создан так, что обе стороны извлекали из него выгоду. Многие верили в то, что, живя вместе, смогут полюбить друг друга, если еще не смогли это сделать.

Нардо также пишет: «Даже если мужчина не был глубоко влюблен в свою жену, он мог бы найти меру счастья в знании того, что она довольна, содержала дом в чистоте, хорошо управляла хозяйством и учила детей хорошим манерам. Мужчина также мог гордиться тем, что он усердно трудился, чтобы обеспечить стол и крышу над головами членов его семьи».

Стабильная семья считалась основой стабильного общества [14]. Члены царской семьи свободно женились на ком угодно (например, Исида и Осирис или Нут и Геб). Простые люди женились вне зависимости от родства, исключение – двоюродные братья и сестры.

Средний возраст девушек, которые выходили замуж, составлял от 12 до 14 лет. Молодые люди женились в возрасте от 15 до 20 лет. Юноши в этом возрасте уже умело управлялись с ремеслом отца, а девушки из обычных семей к тому времени умели вести хозяйство, ухаживать за детьми, стариками и домашними животными.

Историк Чарльз Фриман отмечает: «Семья была живой единицей египетского общества. На настенных росписях и скульптурах изображены довольные пары, обнимающие друг друга, и создавшие идеал заботы молодых о пожилых».

Рассмотрим роспись из гробницы Нахта в Долине Царей (Рисунок 6). На этой работе мы видим изображение свадьбы, а именно – самого празднества. Люди на росписи выглядят счастливыми и довольными, что говорит о том, что брак удачный.

Рисунок 6 – Автор неизвестен, «Гости на свадебном банкете», роспись из гробницы Нахта в Долине Царей», около 1350 г. до н.э.

В период четвертой династии появились одни из первых рельефов, которые изображают семью, ее ценность в обществе. Лирические жанры сменили тяжеловесную статичность. Рассмотрим один из рельефов на тему женитьбы. Например, «Вельможа Инхеркау с женой. Гробница Инхеркау» (Рисунок 7). На рельефе мы видим изображенных в профиль гостей, принимающих различные угощения в честь праздника. Очевидно, гости веселятся, поздравляют брачующихся и радуются появлению семьи – новой ячейки общества. Семья была очень важна для египтян, зачастую рельефы делались и с уже замужних пар, дабы показать их значение в обществе.

Рисунок 7 – Автор неизвестен, «Вельможа Инхеркау с женой. Гробница Инхеркау», 1140 г. до н.э.

Обратимся к рельефу, где изображены фараон с женой, а также трое их детей (Рисунок 8). Главная отличительная особенность рельефа – это солнце, объединяющее своими лучами всю семью. Солнце олицетворяет благополучие и счастье.

Рисунок 8 – Автор неизвестен, «Эхнатон и его семья»

Из всего вышесказанного следует сделать вывод, что для египтян первых тысячелетий семья – это основа. Даже боги состояли в браке. Жители Древнего Египта гордились крепкими семейными узами, ценили хорошие отношения и, конечно, стремились их создать. Дом в их понимании был источником счастья, уюта, комфорта и радости.

Что же касается Древней Греции, так для ее жителей семья считалась основой общества [13]. Брак – это гражданская обязанность. Девушки уже в двенадцатилетнем возрасте считались готовыми выйти замуж. Супруги имели разницу в возрасте как правило не менее десяти лет. Мужчина был обязан обеспечивать свою семью, а женщина лишь содержать дом, поддерживать домашний очаг и рожать детей. В силу того, что в те времена не было хорошей медицины, дети часто умирали от болезней. После вступления в брак девушка практически теряла право голоса и становилась рабыней. Ей не разрешалось принимать участие в общественной и политической жизни. Даже на улице женщина должна была появляться в сопровождении служанок.

Свадебные обычаи древней Греции имеют богатую многовековую историю, интересные факты и подробности, которые дошли до наших дней в виде вазописи. Эти исторические эпизоды повествуют нам о том, насколько разнилось восприятие супружеской жизни между женщинами и мужчинами. Браки были выгодны государству, ведь рождались дети – новые воины.

Брак в древней Греции сопровождался подписанием брачного договора. В этом документе было указано, что девушка за определенную плату становилась собственностью мужа. Оплачивать невесту могли и скотом, и натуральными продуктами, и драгоценными металлами. Цена зависела от внешности невесты, ее работоспособности и достатка семьи. Со временем выкуп стал носить символический характер. Свадьбу в древней Греции делят на три этапа: помолвка, пир в доме невесты, пир в доме жениха.

Итак, попробуем разобраться, как же тема свадьбы, традиции и ритуалы изображены на керамических сосудах, сохранившихся до нашего времени.

Изображения эти не обычная графика, это – красочные росписи и предметы быта с определенным предназначением.

Художники выбирали определённые моменты для изображения свадебных приготовлений. Их особенно интересовали приготовления невесты (омовение, одевание) и сама свадебная процессия. Невесты изображались с венками, цветами, орнаментами. Каждое изображение – это композиция, на которой отношения между мужем, женой и присутствующими показывалось при помощи жестов и взглядов.

Свадебные изображения подчеркивали эстетическую сторону замужества. Рассмотрим алабастр, который был изготовлен примерно в 470 г. до нашей эры (Рисунок 9). Этот сосуд использовался женщинам для хранения благовоний и жидкостей. На нём изображена молодая женщина, которая сидит и держит цветочный венок. У маленькой девочки в руке сосуд с духами. Она ждет, когда невеста им воспользуется. Такая сцена изображается не просто так, ведь цветы и благовония – это приготовления к свадьбе. Рядом с женщиной стоит безбородый мужчина, который опирается на посох (в данном случае это символ гражданства). Правой рукой он протягивает женщине пояс. Надпись на посохе гласит: Тимодемос калос (Тимодем красив), а на корзине женщины написано хе нимфе кале (невеста

прекрасна). Девушка получает в подарок пояс, который играет важную роль в свадебном ритуале.

Рисунок 9 – Автор неизвестен, Алабастр, 470 г. до н.э.

Главной темой в чернофигурном стиле было брачное шествие. Супруги изображались в колеснице, и зачастую боги тоже присутствовали на росписи, что говорило о том, что в некоторых случаях невеста и жених – это мифологические образы.

Обратимся к знаменитой вазе Франсуа, которая именуется иначе как «Кратер Клития» и находится в археологическом музее Флоренции (Рисунок 10). Композиция состоит в следующем: божественная процессия образует длинный фриз. Боги следуют к дому Фетиды и Пелея. Невеста присутствует на изображении, но частично скрыта от наших глаз. Она снимает покрывало жестом, который имитирует свадебный ритуал. Одежда невесты определяет приватное пространство, намеренно выведенное из публичной сферы. Шествующие боги показывают себя смертным людям.

Рисунок 10 – «Кратер Клития» (древнегреческий кратер, расписанный в стиле аттической чернофигурной вазописи), 570 г. до н. э.

Итак, для Древней Греции тема семьи была очень важна, а брак и сама процессия очень часто изображались художниками.

Мы рассмотрели отношение к свадьбе в Древней Греции и в Древнем Египте. А как же к этой теме относились в Древнем Риме? Изучив различные литературные источники, можно сказать, что искусство Древнего Рима отличается от искусства Древнего Египта и Древней Греции. Здесь значимость семьи отошла на второй план. Это объясняется частыми войнами как вне, так и в пределах государства. Дабы быть готовыми к частым битвам морально и физически, мужчины карьеру военного ставили выше семьи. Конечно, семьи создавались, люди вступали в брак, но, по понятным на то причинам, происходило это не так часто и едва ли можно сказать, счастливы ли были пары в те времена, ведь войны уносили много жизней.

С уверенностью можно предположить, что интересы государства преобладали над интересами граждан.

Однако, не все так плохо, как кажется на первый взгляд. Рассмотрим тему свадьбы и значение брака и семьи глубже. Брак в Древнем Риме считался священным таинством. Большинство браков в знатных семьях

заклучалось по расчёту. Нужно это было для того, чтобы продолжить род, объединить имеющиеся владения и укрепить политические отношения. Бедные люди нередко также вступали в брак по расчету, однако не исключались бракосочетания и по любви. Считается, что республика являлась периодом расцвета римского брака, потому за женами очень пристально следили их мужья. Партнёрство супругов не считалось нужным, более того, оно было практически невозможным: Римляне полагали, что жена должна всю свою жизнь ухаживать за мужем и обслуживать его.

Свадьба в Древнем Риме состояла из нескольких этапов. Уже в те времена зародилась такая традиция, как помолвка. На ней отцы брачующихся договаривались о предстоящей свадьбе, выбирали ее дату и согласовывали расходы. На помолвке женихом дарилось невесте кольцо в знак его серьезных намерений. Договор между молодыми о согласии на свадьбу заключался поцелуем. Приглашались гости, устраивался праздник. Свадебная церемония проходила согласно традициям. После этого подписывался брачный договор. Жених и невеста обменивались кольцами, а почтенная женщина (так называли женщину, прожившую в одном браке всю жизнь) соединяла правые руки в знак верности, дружбы и любви. После обряда следовало пиршество. Столы ломились от различных блюд. По окончании пира невеста должна была проститься с родным домом, ее провожали в новую жизнь, к своему избраннику.

Обратимся к работам авторов Древнего Рима. Рассмотрим Античную римскую фреску «Свадьба Альдобрандини», 20-10 года до н. э. с изображением подготовки к свадьбе (Рисунок 11). Сама Венера посвящает невесту в тайны брака. Фреска получила своё название от имени первого владельца кардинала Альдобрандини. «Альдобрандинская свадьба» найдена в 1606 году в Риме вблизи Санта-Мария-Маджоре, возле арки Галиена. Искусствоведы спорили о содержании этой картины: одни говорят о том, что это свадьба мифических героев, другие же настаивают на версии об

исторических событиях, третьи и вовсе считают, что это описание свадебного торжества [34].

Эта фреска не просто иллюстрация. Это некая баллада о любви, о переходе девушки в новый для нее статус. Действие разбито на три группы: в центре изображена невеста, расположившаяся на богатом ложе. Как и положено приличной девушке, невеста почти полностью одета. Рабыня вливает ароматическое масло в материю. Вокруг ёмкости для омовения художник расположил три фигуры. Крайний слева – юноша, что-то дающий молодой девушке, скрытой под одеянием. В глубине изображен сам художник. Справа фрески изображена Афродита - богиня любви.

Фреска выполнена в тёплых, пастельных тонах. Художником использовались золотистые, серо-голубые, розовато-фиолетовые и зеленоватые оттенки. Здесь нет «кричащих» цветов. Колорит легок и сдержан.

Эта работа олицетворяет переход из старой, привычной жизни в новую, еще неизведанную и явно пугающую невесту. Однако сидящая рядом с ней женщина успокаивает ее, вселяя уверенность и настраивая на счастье с мужем.

Рисунок 11 – «Свадьба Альдобрандини», 20-10 года до н. э.

Прекрасно позволяет окунуться в атмосферу римской свадьбы живописное полотно «Античная невеста» Эмилио Вазари, написанное в XX в (Рисунок 12). На картине мы видим прекрасных девушек. Посередине стоит

невеста, которую усердно наряжают к свадебной церемонии. Все персонажи чем-то заняты: кто-то поправляет фату, кто-то – нижнюю белую тунику. Девушки усиленно готовят невесту к важному для нее дню, очевидно, что все они стараются все сделать идеально, ведь красивый наряд для виновницы торжества по традициям римлян – неотъемлемая часть свадьбы. Кстати говоря, сама свадебная одежда для невесты, кроме нижней белой туники, была ярко-красной.

Розовые и голубые тона создают ощущение легкости, нежности, чего-то чистого и светлого. Вся картина будто пропитана светом – настолько четко автору удалось передать царящее настроение.

Невеста с трепетом ожидает важный для нее момент, ведь скоро начнется сама церемония. Сперва все отправятся в храм, перед алтарем подпишут брачный договор, дав друг другу согласие и обменявшись кольцами. После чего все отправятся пировать.

Пировали всегда в доме родителей невесты, а под конец совершался еще один интересный обычай – молодую жену «похищали» и вели в дом мужа.

Гости сопровождали все это песнями и шутками, в толпу бросали орехи – видимо, как знак счастливой жизни. Муж на руках нес жену в дом, а затем девушка по традиции обматывала дверной косяк шерстью и смазывала его жиром и маслом – римляне верили, что это защитит молодых от злых духов.

Рассмотрим еще одну прекрасную работу. На портрете супругов (автор неизвестен) мы прекрасно можем разглядеть праздничную одежду, украшения (Рисунок 13). Как и было подмечено ранее, невеста одета в ярко-красный платок, повязанный на голове, и длинную прямую белую тунику с поясом из шерсти. Волосы невесты укладывали наконечником копья в пять прядей, скрепляли шерстяными нитями и собирали в конусообразной форме. Свадебный наряд невесты – это длинное платье паллу ярко-красного цвета, которое надевали на тунику, что мы и видим на портрете. На голове девушки, возможно, виднеется венок из цветов. Дело в том, что со времён поздней республики девушки сами собирали эти растения (вербену и майоран, цветы апельсинового дерева и мирта), и плели венки в качестве украшений. О наряде для жениха, к сожалению, сведений нет. Возможно, как видно на фреске, он был одет в белую тогу и венок.

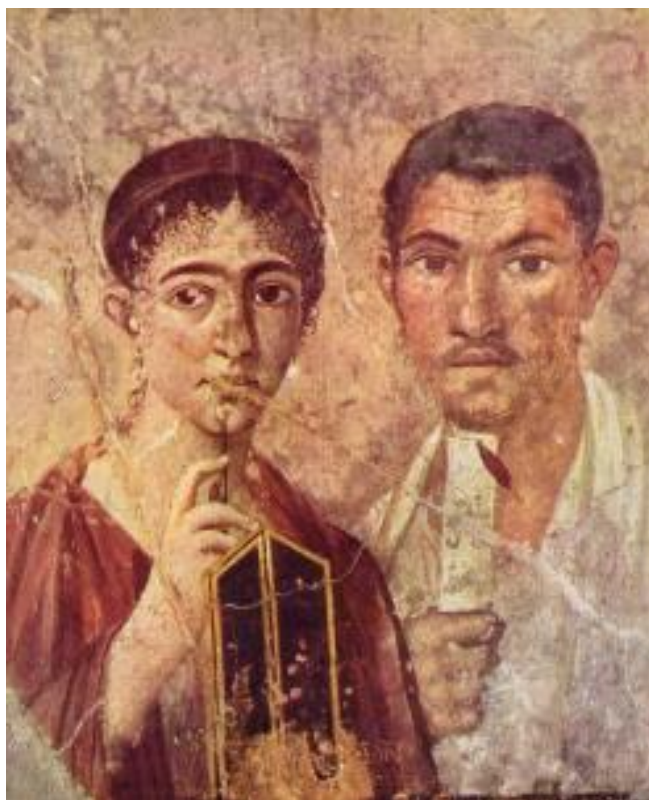

Рисунок 13 – Автор неизвестен, «Портрет супругов», первая половина IV века, фреска из Помпеи

Нельзя не упомянуть и скульптуру, которая пользовалась огромной популярностью у римлян. Рассмотрим рельеф из проконнесского мрамора с фасада саркофага: римская свадебная церемония (Рисунок 14). Между будущими супругами ранее была фигура бога Гименея, который нес факел для свадебной процессии. Рельеф был восстановлен в восемнадцатом веке, предположительно, скульптором Кавачеппи.

Рисунок 14 – Автор неизвестен, на рельефе изображена Свадебная церемония

Римляне считали, что предназначением искусства является ничто иное, как демонстрация своего богатства, состояния и также положения в обществе.

1.2 Тема свадьбы в искусстве Средних веков

Средневековьем считается период истории Европы и Ближнего Востока, следующий после Античности и предшествующий Новому времени.

Примерные хронологические рамки: 500-1500 и 500-1800.

Средневековье создало отличающуюся от античной культуру [15]. В это время в Византии и Западной Европе господствовала монотеистическая христианская религия. Церковь занимала особое положение в структуре феодального общества. Ею определялась основная направленность его духовных устремлений.

Средневековое искусство дало нам новое понимание положения человека в мире, оно провозгласило новые моральные и духовные ценности, создав на их основе свою эстетику.

От эпохи Средневековья в основном сохранились культовые памятники, большее количество светских произведений не сохранилось [21].

Как же в средневековье обстояли дела со свадебной церемонией? С появлением христианства обязательной составляющей любой свадьбы стало венчание в церкви. Перед венчанием молодые люди просили благословения родителей. Тайные браки вызывали осуждение в обществе, было принято считать, что семей, которые пренебрегали этой традицией, не ждет ничего хорошего.

Создание семьи было очень важным элементом в общественной жизни Средневековья [20]. Брак считался законным, если молодые и их семьи соблюдали правила церемонии обручения и освящали брак священником в присутствии свидетелей. Церковь запрещала вступать в брак монахам, а с XI в. – и католическим священникам. Нельзя было жениться студентам, солдатам или слугам до того времени, пока они не обзаведутся собственным делом для источника доходов будущей семьи.

Девушки выходили замуж примерно в 16 лет. Иногда возраст невесты мог быть и меньше, также встречались и поздние браки. Муж, как правило, был старше, потому как считалось, что он должен был иметь средства обеспечить семью. Женщина получала приданое, выходя замуж. Его размер зависел от возможностей её семьи.

Семейные связи были очень важными, ведь они обеспечивали поддержку всего семейства. Особенно ярко это проявлялось в церковной сфере. В средневековой семье главой считался мужчина. Он имел полную власть над всей семьей, но в то же время защищал и отстаивал ее интересы. Зачастую муж воевал или работал в мастерской, поле, а жена создавала уют в доме: готовила еду и шила одежду. Христианская церковь учила женщину повиноваться мужу.

Итак, рассмотрим картины знаменитых художников на тему свадьбы. Художники в своих работах не боялись использовать и библейские сюжеты. Картина фламандца Герарда Давида также написана по библейскому сюжету (Рисунок 15). На картине изображено первое чудо, которое было сотворено Иисусом Христом. Несмотря на то, что художник изображает сюжет из библии, персонажи на полотне – современники художника, они запечатлены в костюмах, которые носили в его стране. Мастер тщательно написал все детали и аксессуары, благодаря чему мы можем иметь представление о традициях и обычаях того времени, касающихся свадеб [30].

Герои произведения явно похожи на современников живописца. В композиции присутствуют даже заказчики этого полотна (коленипреклоненные фигуры). Люди спокойно реагируют на происходящее, превращение воды в вино для них будто бы обычное дело, они не видят в этом ничего загадочного и таинственного. Действие истории перенесено художником через века, более того, оно происходит на родной земле мастера.

Герард Давид был преемником традиций мастеров Раннего Нидерландского Возрождения. Искусство художника не отличалось смелостью, мастер следовал сложившимся правилам. Произведения Давида написаны в мягкой и сочной живописной манере, они отличаются мастерством в передаче освещения. Его живопись можно назвать поэтичной. Однако, стоит отметить, что образы, которые он создал, имеют некую холодность, у них отсутствует внешняя эмоциональность. Художник делает акцент с помощью пейзажного фона. Это мы и наблюдаем в «Браке в Кане».

Самые значимые работы выполнены художником в период с 1498 по 1509 год. К ним относится и «Браке в Кане». Художник рассказывает о пире в честь свадьбы в присутствии Христа и Девы Марии. Благодаря тщательно выписанным предметам мы можем наблюдать будничную красоту того времени. Фигуры и место действия прекрасно написаны. Картину приобрел для Лувра в 1683 году король Людовик XIV. Она и по сей день хранится там.

Рисунок 15 – Герард Давид, «Браке в Кане», Около 1500-1510

Такой прекрасный мастер, как Паоло Веронезе, также писал на тему свадьбы. Рассмотрим его картину «Брак в Кане Галилейской», также написанную по библейскому сюжету (Рисунок 16). В 1563 году венецианский живописец заканчивает полотно «Брак в Кане Галилейской». На картине представлено превращение воды в вино. Согласно евангельскому сюжету, когда на празднестве закончилось вино, Иисус превратил в него всю в воду, и праздник люди продолжили праздновать.

В данной работе религиозный сюжет соединен с реальностью того времени.

Бракосочетание на картине «Брак в Кане Галилейской» представлено как грандиозное событие. На пиршество поздравить молодых пришло

огромное количество людей. В XVI веке свадьбе придавали большое значение. Считалось, что чем больше гостей будет на торжестве и чем роскошнее пройдет свадьба, тем счастливее пройдет семейная жизнь.

На полотне мы видим, что к свадьбе долго и старательно готовились – люди роскошно одеты, место также выбрано не случайно. Архитектурные строения здесь также играют немаловажную роль – они строят центр композиции, создается впечатление, что свадьба – это нечто особенное, грандиозное.

На данный момент работа находится в Лувре. Эта картина изначально являлась заказом монахов для католического монастыря. Живописная работа провисела в центральном соборе Венеции до завоевания Италии Наполеоном, после же французская армия вывезла его из страны [31].

Рисунок 16 – Паоло Веронезе, «Брак в Кане Галилейской», 1562-1563 гг.

Однако, не только библейские мотивы привлекают мастеров. В 1567-1569 годах Питер Брейгель написал несколько картин про народную жизнь. Возможно, это были одни из лучших его жанровых работ. В сюжете картин нет иносказания (Рисунок 17). На примере этой замечательной работы

Брейгеля мы можем ознакомиться с тем, как проходит свадьба у крестьян. Празднуют на гумне. В те времена большие столы не имели даже обеспеченные люди, поэтому мебель сооружали из досок специально в дни свадеб. На картине мы можем увидеть мужчину (крайний справа, одетый в черное), который сидит на перевернутом чане, другие люди расположились на лавках, скорее всего, из неоструганных досок. Всего лишь один из присутствующих сидит на стуле со спинкой – старик, возможно, нотариус, которого пригласили для заключения брачного договора.

На переднем плане мы видим двух людей, разносящих угощения, подносом для них служит дверь, которую предварительно сняли с петель. Мужчина слева – самая большая фигура на полотне, акцентирующая на себе больше всего внимания. Художник, возможно, стабилизировал тем самым композицию, ведь она достаточно сложная. Если присмотреться к деталям, то на шляпе у мужчины можно разглядеть пучок лент. Ими в те времена пользовались для подвязки брюк. В данной же ситуации наличие таких лент на шляпе и инструментах говорит о принадлежности к какой-либо группе. Было принято объединяться в клики по возрасту для гуляний.

Художник выделил и невесту с помощью зеленого сукна, и венца, висящего над ней. В день свадьбы невесте позволялось отдохнуть по обычаю, ведь в крестьянской жизни было очень много ежедневной изнуряющей работы. Существует даже поговорка – «он пришёл с невестой». Здесь имеется в виду тот, кто отлынивает от работы, как невеста. Девушка изображена на с непокрытой головой, кстати, единственной из присутствующих дам. Дело в том, что она последний раз может показаться на людях с непокрытой головой, ведь после замужества ей придется носить платок.

Очевидно, эта картина отражает действительность XVI века. В ней огромное количество достоверных деталей, раскрывающих нам обычаи и традиции того времени. Карел ванн Мандер писал, что Брейгель для написания своих полотен использовал любую возможность прийти к

крестьянам, чтобы запечатлеть в своей памяти их образ жизни. Свадьба ли это, как на представленной картине, или же другой праздник – художнику было все равно, он стремился изучить окружающую его действительность и воспроизвести ее в своих работах.

Художника волнует не только атмосфера праздника крестьян, его интересуют и они сами. Брейгель пытается уловить их характер, черты лица, манеру поведения, движение и даже жесты.

Рисунок 17 – Питер Брейгель старший, «Крестьянская свадьба», 1567 г.

Брейгель ранее не изображал людей в столь крупных масштабах. Теперь же люди размещены в системе композиционных осей, и люди в работе кажутся застывшими в каком-либо действии, например, в танце. В пример можно привести картину «Свадебный танец» (Рисунок 18). На полотне мы видим, как гости веселятся на крестьянской свадьбе. Людей на картине очень много, можно насчитать аж 125 человек! Все это говорит о том, что крестьяне любили с размахом праздновать бракосочетания. Даже колорит этой работы говорит нам о том, что люди на ней испытывают радость – все написано яркими красками, соблюдены контрасты.

Большая часть занята танцующими людьми. Мы можем разглядеть среди этой толпы невесту – она одета в черное платье, как и положено по

традициям того времени. У деревьев мы видим полотно с брачным венцом. Как уже говорилось ранее, столов в то время не было, и их приходилось сооружать перед торжеством. Так и здесь, на заднем плане мы видим канавы, которые выкопали для того, чтобы они служили столами и сиденьями.

Рисунок 18 – Питер Брейгель старший, «Свадебный танец», 1566 г.

Эта картина является бытовым крестьянским жанром. Во время написания этой работы подавили сильнейшее восстание – иконоборчество. С этим религиозным представлением связана и «Крестьянская свадьба». В этой работе еще острее виден народный характер, герои изображены с еще большей и даже преувеличенной силой. Здесь возрождено иносказательное начало. Считается, что эта работа является попыткой сказать людям о важности традиционных ценностей.

1.3 Тема свадьбы в искусстве Нового времени

Началом эпохи Нового времени считают XVII век. Длительность периода составляет около 300 лет. Конец этой эпохи приходится на начало XX века. Основные художественные стили того времени – барокко и

классицизм. Барокко становился все более популярным в Европе в конце XVI века, но уже к середине XVIII века его популярность падает. Под влияние барокко попали архитектура, живопись, скульптура и литература. Особенность барокко – это сочетание реализма и мифологии [24].

Как уже говорилось ранее, семейные связи были очень важны. Стоит только представить, какую роль играли дипломатические браки. Например, в 1660 году 9 июня состоялась свадьба Людовика XIV и Марии Терезии. Испания воевала с Францией с 1635 года. В 1658 году для того, чтобы установить мир между враждующими государствами, было решено заключить дипломатический брак между Людовиком XIV и Марией Терезией. Благодаря Пиренейскому миру 1659 года франко-испанская война 1635-1659 годов закончилась.

Людовик и Мария-Терезия двоюродные брат и сестра по двум линиям — со стороны матерей и со стороны отцов. Этот брак был вынужденной мерой, любви в нем не было. Мария-Терезия была воспитанной, набожной скромной. Девушка выросла стеснительной. На момент свадьбы жениху и невесте было по 22 года. Для инфанты это стало мучительным кошмаром, ведь традиции свадьбы во Франции разительным образом отличались от тех, к которым она привыкла. К сожалению, этот брак был несчастен – Людовик охладил к жене через год после заключения брака. Ему не было дела до скромной и не особо красивой жены. Мария-Терезия была бессильна, ее слово ничего не значило. Ей приходилось молча сносить обиды, она не хотела вызывать жалость к себе.

На картине неизвестного автора, которая описывает это событие, мы видим свадебную церемонию, где все помпезно, красиво и вызывает лишь восхищение (Рисунок 19). Однако дальнейшая жизнь невесты оставляет желать лучшего.

Увы, таких браков было в те времена немало. Многие женщины не испытывали счастья от замужества, особенно, если решение на его осуществление принимала не она сама.

Рисунок 19 – «Свадьба Людовика XIV и Марии Терезии», 1660 г.

Рассмотрим еще одну свадьбу, написанную Эженом Делакруа (Рисунок 20). Когда художник был в Марокко, то побывал на еврейской свадьбе. Эжен записал все, чтобы не упустить ни одной малейшей детали при написании полотна. Свадьба у евреев состояла из двух действий: дневного и вечернего. Днем у дома собираются гости и присутствуют там до самого позднего вечера. После люди заходят в дом, и праздник продолжается уже внутри. На картине мы видим гостей, собравшихся у дома. Кто-то из людей сидит, кто-то стоит, кто-то играет на музыкальных инструментах. Слева мы видим танцующую красиво одетую девушку. У двери располагаются молодожены, а юноша с подносом собирает для них деньги. Это, скорее всего, еврейский обычай. С балконов за происходящим с любопытством наблюдают зрители. Гости одеты празднично, благодаря прекрасно подобранной цветовой гамме создается впечатление, что людям действительно весело. Свадьба проходит успешно.

Рисунок 20 – Эжен Делакруа, «Еврейская свадьба в Марокко», 1841 г.

К теме свадьбы в своем творчестве обращался и такой замечательный художник, как Рембрандт Харменс ван Рейн. Это величайший голландский художник живописец, офортист и рисовальщик. Рембрандтом были созданы замечательные произведения практически во всех жанрах, мастер использовал различные техники письма: живопись, рисунок и офорт. Рембрандт оказал огромное влияние на многих художников. Художник остался известен и после своей смерти, его работами восхищаются и по сей день. Он получил истинное признание, став одним из выдающихся живописцев всех времён. Рассмотрим картину Рембрандта, посвященную теме свадьбы. Эта картина – портрет, в котором персонажи имеют определенные роли, а именно – они изображают пару Исаака и Ревекку, которые поселились в земле Филистимской и выдавали себя за кровных родственников из страха [33].

В картине «Еврейская невеста» (Рисунок 21) Рембрандт стремился объединить особенное и всеобщее, и, нужно признать, это ему удастся. Окружающую жизнь он видит частью Ветхого завета. Художник написал случайную супружескую пару в образе Исаака и Ревекки. Эта картина – символ хранимого содружества. Особенно хочется отметить яркость красок. Мы видим, как сильно выделяются нанесенные мастихином красный,

оранжевый и золотой цвета. Если присмотреться, в них можно разглядеть зеленоватые вспышки, что создает контраст, благодаря чему лучше воспринимается красный цвет.

«Еврейская невеста» – это одна из последних картин Рембрандта. Многие считают ее загадочной. Название эта работа получила 1825 году амстердамским коллекционером. Он считал, что на ней изображены отец и дочь. Невесте преподносят подарок на свадьбу в виде ожерелья.

Однако предположение коллекционера было ошибочным, мужчина едва ли является отцом девушки. Мы видим, что пара изображена в достаточно интимной позе: мужчина обнимает женщину, а она, в свою очередь, прикасается к его руке, тем самым поддерживая этот жест. Интимность их отношений проглядывается в этом прикосновении. Если говорить о композиции, цвете и свете, то этот жест является практически главным элементом работы. Рембрандт был мастером композиции, потому данные приемы использованы здесь умышленно. Окружающую жизнь художник рассматривает как часть Библии, он возводит жесты и позы обыкновенных людей в символические.

Рисунок 21 – Харменс ван Рейн Рембрандт, «Еврейская невеста», 1665 г.

В Новое время были очень распространены модные браки среди обедневших аристократов, которые практически остались ни с чем. Чтобы улучшить материальное положение, они старались жениться на богатых кандидатах. Все это решил показать в своем цикле картин «Модный брак» Уильям Хогарт. На примере этих работ мы можем увидеть жизнь людей не только в момент свадьбы, но и после.

«Модный брак» представляет собой цикл из шести картин Уильяма Хогарта, который был создан в 1743-1745 годах. Здесь художник рассказывает нам о привычном укладе жизни своих современников. «Модный брак» является сатирической серией, которая высмеивает нравы высших слоев общества. Тема этих работ – это брак по расчету. Главные герои – сын обедневшего аристократа и дочь состоятельного торговца.

В первом эпизоде цикла мы видим, как подписывается брачный контракт (Рисунок 22). Особенно бросается в глаза то, что супруги даже не смотрят друг другу в глаза, что говорит об их отчужденности. Жених смотрится в зеркало, а невеста и вовсе разговаривает с другим молодым человеком. Родители будущих супругов интересуются браком детей больше, чем они сами. Об этом говорят жесты – отец жениха держит генеалогическое древо своего рода, а отец невесты – брачный контракт. И это неудивительно, ведь этот союз поможет всем – семья жениха сможет избежать финансового краха, а семья невесты обзаведется связями в высшем обществе. Любопытной деталью здесь являются две собаки, изображенные на переднем плане. Они скованы цепью и являются символом этого брака. Также о печальном конце этого союза нам говорят картины на стенах – «Мученичество св. Лаврентия», «Давид и Голиаф», «Убиение Авеля», «Юдифь и Олоферн» и «Св. Себастьян».

Рисунок 22 – Уильям Хогарт, «Брачный контракт», 1743 г.

Вскоре после свадьбы. Второй эпизод этой серии описывает утро молодых (Рисунок 23). Понятно, что молодожены не заинтересованы друг в друге, им все равно. По наряду мужа становится ясно, что ночь он провел за пределами дома, а жена, видимо, только недавно проснулась. Слева мы видим уходящего управляющего имением. Он держит пачку счетов, которые, по всей видимости, еще не оплачены. Из кармана, расстроенного новостью о счетах хозяина торчит дамский чепчик, на который обратила внимание собака. И снова мы видим символ несчастной жизни новобрачных—на стене висит картина, на которой изображен Амур посреди развалин. Видимо, здесь говорится о бедном положении мужчины, становится ясно, что в конечном итоге он останется ни с чем.

Художник высмеивает и манеры девушки, ведь она пьет кофе, словно светская дама, и одновременно неприлично потягивается. Молодожены здесь скорее выступают в роли жертв безнравственности, и это вызывает лишь желание посочувствовать им.

Рисунок 23 – Уильям Хогарт, «Вскоре после свадьбы», 1743 г.

Визит к шарлатану. В третьем эпизоде мы видим комнату доктора-шарлатана (Рисунок 24). Молодой человек посетил врача вместе с новой возлюбленной на стороне. Если приглядеться, то можно увидеть черное пятнышко на шее мужчины. Это говорит о том, что он болен. Доктор дает совет воспользоваться ртутными пилюлями, которыми лечили в то время, но, как видно, лекарство оказалось бессильным, и присутствующие с угрозами требуют иного лечения.

Рисунок 24 – Уильям Хогарт, «Визит к шарлатану», 1745 г.

Будуар графини. Четвертый эпизод показывает принимающую гостей даму (Рисунок 25). Действие происходит во время утреннего туалета. В этом эпизоде мы можем наблюдать, как девушка флиртует с адвокатом, а ее подруга не сводит глаз с певца. Хогарт подчеркивает, что на его картине изображены именно люди с определенными характерами и типажам, которые он видел в современном ему обществе.

Рисунок 25 – Уильям Хогарт, «Будуар графини», 1745 г.

Дуэль и смерть графа. Действие пятого эпизода разворачивается в съемной комнате (Рисунок 26). Судя по всему, графиня с адвокатом возвращались в это место после маскарада. Граф уличил свою жену в измене, и было решено выяснить отношения на дуэли. Граф получает смертельное ранение, а адвокат сбегает с места событий из окна. Графиня на коленях просит прощения у супруга. И снова мы видим «говорящие» картины на стене: «Суд Соломона» и портрет куртизанки.

Рисунок 26 – Уильям Хогарт, «Дуэль и смерть графа», 1745 г.

Смерть графини. В последнем эпизоде умирает графиня (Рисунок 27). Она принимает яд, узнав о том, что ее возлюбленный казнен. К погибшей поднесли дочь для прощания. Из-за отвратительного образа жизни отца ребенок болен. Художник дает зрителю понять, что их дочь вряд ли доживет до старости. Даже пол ребенка говорит о том, что у рода не будет продолжения. Картины на стенах на этот раз описывают жизнь низших классов.

Рисунок 27 – Уильям Хогарт, «Смерть графини», 1745 г.

Итак, изучив множество картин великих художников, мы видим, что многие из них обращались к теме свадьбы. Что же касается русских

живописцев [17], так и они не обошли ее стороной. Например, Адриан Волков, русский живописец, художник-жанрист, в 1860 году пишет «Прерванное обручение» (Рисунок 28). На картине представлен довольно печальный сюжет. Юноша пришел к богатому купцу просить руки и сердца его дочери, но его планы разрушились. Об этом каким-то образом становится известно дочери мелкого чиновника, которая ранее была оставлена новоявленным женихом. Девушка явилась на место событий вместе со своим недавно рожденным ребенком на руках. Рядом с ней, по-видимому, ее отец. Мы видим печальную картину - брошенная с новорожденным девушка плачет, а та, к которой пришли свататься, потеряла сознание.

Несомненно, что молодой человек, который стоит в центре композиции, поникший и смотрящий вниз, и есть тот самый непутевый жених. По взгляду, опущенному вниз, мы понимаем, что он стыдится своего проступка. Юноша в полной растерянности и совершенно не знает, как быть. Все присутствующие в шоке, ведь это возмутительно, особенно для того времени. Никто даже представить себе не мог такого поворота событий.

Непонятно, что ожидает героев дальше. Можно предположить, что ни на одной из девушек молодой человек жениться не будет, особенно после такого позора, да еще и публично. Скорее всего, юноша хотел обогатиться за счет невесты и ее наследства, и, возможно, продолжит поиски более подходящей кандидатки...

Рисунок 28 – А. М. Волков, «Прерванное обручение», 1860 г.

Если взглянуть на эскиз к этой картине, то становится ясно, что изначально сюжет ее был куда более печален (Рисунок 29). Художник хотел дать иное название полотну – «Прерванное венчание». Богатая невеста здесь не в розовато-красном, а в белом платье, что говорит о том, что на момент прихода покинутой девушки была уже свадьба.

Рисунок 29 – А. М. Волков, «Прерванное венчание», 1860 г.

Кстати говоря, совет Академии Художеств негативно принял эту работу. Зрители же были от нее в восторге – сюжет раскрывает грустную правду, которая, к сожалению, тоже имела место быть. Эта картина заслужила золотую медаль, которую давали отличившимся в экспрессии.

Литературность сюжета присуща и картинам Фирса Журавлева. Он является представителем жанровой живописи второй половины XIX века [16]. В 1874 году художник пишет картину «Перед венцом» (Рисунок 30). Судьба женщин в XIX веке была незавидной – чаще всего замуж шли по расчету, ведь куда важнее любви было улучшить материальное положение семьи. На роль женихов в таком случае лучше всего подходили богатые мужчины в возрасте.

Это полотно демонстрирует нам «закулисный» мир 19 века. Перед нами разворачивается целая любовная драма: невеста горько плачет, упав на

колени. Брак по расчету достаточно частая практика тех времен, так и здесь – молодая, в полном расцвете сил девушка вынуждена выйти замуж за богатого, но нелюбимого мужчину. Очевидно, жених знатен и при деньгах, но сердцу нельзя приказать полюбить... Однако, этот брак очень выгоден родителям девушки, решившим улучшить свое положение в обществе.

Проанализировав помещение, мы можем с уверенностью утверждать, что родители невесты верующие. На стенах висят лики святых, мгновением ранее отец девушки готовился благословить дочь на брак - в его руках икона. Однако сейчас на его лице видно недоумение, а возможно, и доля порицания.

Мать невесты находится рядом с отцом. Она держит свежеиспеченный хлеб соль, согласно традициям. Видно, что оба родителя находятся в недоумении – они явно не ожидали такого проявления чувств своей дочери на публике.

На заднем плане мы можем видеть родственников жениха и его самого. Видимо, гости устали ждать и решили войти в помещение. Увидев перед собой плачущую невесту, они начали перешептываться, ведь подобное поведение, скорее всего, оскорбило чувства будущего мужа. Также прослеживается и недовольство жениха, он словно готов поскорее уйти, чтобы избежать позора.

Мы можем лишь предположить, что в конечном итоге все закончится не в пользу невесты. Вероятно, бракосочетания не состоится, а девушке уготована дурная слава, которая только добавит проблем ее семье.

Сюжет картины очень живой и эмоциональный, поэтому работа нашла широкий отклик зрителей. Общество того времени встретило это полотно с восторгом. Фирсу Журавлёву было присвоено звание академика, он получил первую премию от Общества поощрения художеств.

Журавлев менял название работы. Было несколько вариантов: «Благословение невесты», «Брак по приказу». Однако лучшим все-таки было «Перед венцом».

Публика яростно обсуждала картину, критики хвалили её. Автор даже сделал несколько копий. Позже картины мастера были признаны лучшими в изображении быта и нравов 1860-1870-х гг.

Рисунок 30 – Ф. С. Журавлев, «Перед венцом», 1874 г.

Итак, исходя из всего вышесказанного, становится понятно, что браки в период Нового времени далеко не всегда обещали молодоженам счастливую жизнь, полную любви и взаимопонимания. Стоит отметить, что и в России, и за рубежом, были распространены браки по расчету, в угоду семьям брачующихся [11]. Например, в России и вообще в начале XVIII века по указу Петра I были определены новые условия заключения брака. Согласно этому указу родители могли распоряжаться судьбами своих детей. Также Петр I ввел запрет на браки между вольными и крепостными. Появились возрастные рамки вступления в брак для дворян, служивых и военных людей. Стало учитываться взаимное согласие, родство и вероисповедание вступающих в брак.

1.4 Тема свадьбы в Новейшей истории и искусстве современных художников

В 20-е годы XX века в России художественная жизнь становится очень разнообразной [19]. Общество стало капиталистическим, произошел огромный скачок в развитии науки - все это сказалось на культуре. Эти глобальные изменения не могли не оставить после себя след. Так, стали появляться новые культурные формы.

XX столетие считается самым динамичным. Человеческая цивилизация развивалась с огромной скоростью. Конечно, эти изменения затронули и культуру, в частности – живопись.

Если охарактеризовать XX век в общем, то можно сказать, что это развитие науки и интеллекта человека, социальные волнения и потрясения. Общество пыталось создать идеалы равенства, свободы. Оно выступало за демократию [18].

Так, XX век считается веком, в котором стремительно меняются социальные системы.

В XX веке в истории культуры выделяют три периода:

1. 1917 г. – появляются различные художественные стили и философские концепции;

2. 20-30 гг. – происходит коренная перестройка, существенно стабилизируется культурно-социальная динамика, формируется социалистическая форма культуры;

3. 40-е гг. – послевоенное время. Формируются региональные культуры, возникают международные движения, стремительно развивается техника и появляются новые технологии, науку начинают использовать в производстве, формируется новое мировоззрение.

В конце XIX в. у людей меняется отношение к миру и к искусству. Живопись во Франции стала очень темпераментной, люди старались запечатлеть момент. В это время было много противоречий, ведь художники стремились обновить традиции и протестовали против академизма. Художественные выставки тех времен не обходились без бурных обсуждений;

Официальное советское искусство в 1917-1991 гг. отличается тем, что в его развитии играет большую роль идеология. Вместе с официальным с 1950-х годов развивается и неофициальное искусство СССР. Под ним подразумевают другое, альтернативное искусство. В это понятие входят различные художественные течения в изобразительном искусстве СССР 1950-1980-х годов. От них старались избавиться официальные власти, не допуская их до публики.

В начале 1930 годов государство начинает полностью контролировать культуру. Творческие люди должны были объединиться в единые союзы, такие как:

- Союз художников,
- Союз писателей,
- Союз театральных деятелей,
- Союз композиторов,
- Союз архитекторов,
- Союз дизайнеров
- Союз кинематографистов.

Социалистический реализм стал единственным разрешенным видом творчества. Иные направления с этого момента стали считаться лишь неофициальными проявлениями.

Таким образом, в живописи появляются запреты, писать можно не все – не позволяла цензура. Однако тема семьи и ее создания как раз входила в число одобренных советскими властями. Конечно, ведь семья – это новая ячейка общества, и за молодым поколением будущее.

Стоит отметить, что революционные идеи начала XX века и Великий переворот 1917 года перевернули все прежние устои и традиции. Заключение брака, Обязанности супругов, крещение детей и основы семейной жизни отныне исключаются из советской действительности. Тогда же выходит декрет о расторжении брака и о гражданском браке, где устанавливается

равенство супругов и уравниваются в правах внебрачные и законнорожденные дети.

Никто никому ничего не должен. Это выражение описывает послереволюционное время, теперь на свадьбах присутствовали партийные деятели, а не церковнослужащие.

Эти новшества повлияли и на обряд брака. Начинают практиковать «красные свадьбы», а это значит, что молодоженам предстоит отказаться от колец, красивых одежд и застолий. Украшения, шикарная еда – все это не вписывалось в будущее коммунизма.

Художественная литература и кинематограф 20-х годов словно забыли о свадебной церемонии. Это неспроста. Семья в советском союзе – это часть коллектива, который строил общество.

Однако людям такие изменения пришлось не по нраву, всем хотелось праздника. И в начале 1960-х годов снова были внесены изменения. Создаются свадебные салоны, молодоженам на работе дают 2-3 дня отгулов для праздника. На свадьбы стали приглашать много гостей, в обрядах начали придерживаться старых традиций. Например, спрашивали разрешение у родителей, украшали машину лентами и т.д. На свадьбы новейшего времени мы можем взглянуть с помощью картин. Художники не раз обращались к этой теме, ведь она была очень популярна в СССР.

Например, рассмотрим картину советского живописца Юрия Пименова «Свадьба на завтрашней улице» (Рисунок 31). Она считается олицетворением жизни советского человека. Искусствоведы относят эту работу к импрессионизму и реализму.

Сюжет картины чем-то напоминает кадр пленки шестидесятых годов. Пименов пытается показать зрителю светлое будущее молодоженов: длинная светлая улица, строящиеся дома – все это призывает поверить в счастье, которое усердно строили люди.

Самыми яркими пятнами полотна являются платье невесты и дом. Художник делает акцент на теплые и светлые тона, что создает ощущение

праздника. Эта работа вызывает ностальгию у людей шестидесятых годов, ведь на ней практически каждый может разглядеть в идущих в светлое будущее молодоженах себя.

Рисунок 31 – Ю. И. Пименов, «Свадьба на завтрашней улице», 1962 г.

Татьяна Старосельская на своей картине «Свадьба» тоже изображает счастливую пару (Рисунок 32). Молодые люди, видимо, только что расписались и выходят из ЗАГСа в новую, светлую, полную любви и взаимопонимания жизнь. Очень хочется верить в это, глядя на эту работу. Жених и невеста улыбаются, их лица излучают радость, ведь долгожданный момент в их жизни настал. Праздничную атмосферу помогают передать цвета. Автор использовал яркие, теплые и светлые цвета. Также на этой картине мы можем наблюдать, как грамотно расставлены пятна в композиции [32]. Невеста изображена на лестнице, застеленной красным ковром таким образом, что он является фоном. Белое платье выделяется на красном фоне, тем самым привлекая к себе внимание. Однако первым бросается в глаза вовсе не наряд девушки, а лица молодоженов, ведь они

изображены против света, на фоне светлого окна. Данная работа демонстрирует прекрасное композиционное решение и удачно подобранную цветовую гамму.

Рисунок 32 – Т. Н. Старосельская, «Свадьба», 1965 г.

Замечательно продумана композиция и на картине М. Садунова «Свадьба» (Рисунок 33). Здесь невеста выделяется не только белым платьем, но и светлой кожей. Волосы девушки, кстати, тоже светло-русые. Молодожены стоят на фоне гостей, которые поздравляют пару. На картине также читаются положительные эмоции в лицах изображаемых.

Рисунок 33 – М. Ю. Садунов, «Свадьба», 1965 г.

На картине О. Ломакина «Деревенская свадьба» мы также наблюдаем за счастливой парой, как видно, вот-вот вступившей в брак (Рисунок 34). Молодожены безмерно рады этому событию, вместе с ними радуются и их друзья, и родственники. Гости поют, танцуют и поздравляют молодых. В этой картине также большую роль играет освещение. Художник выделяет главных героев светом, что создает хорошее впечатление. Невеста будто светится от счастья. Зрителю остается только надеяться, что молодоженов ждет долгая и счастливая совместная жизнь.

Рисунок 34 – О.Л. Ломакин, «Деревенская свадьба», 1960-е гг.

Итак, практически все свадьбы на картинах художников Новейшего времени словно пропитаны счастьем. Благодаря этим работам мы можем видеть, как праздновали бракосочетания XX века.

Что же касается свадеб в наше время? Если искать информацию о свадьбе в живописи, то поисковые системы предложат картины XVIII, XIX и XX веков. В наше время куда больше пользуется популярностью фотография. И если ранее было принято выходить замуж один раз, то сейчас никаких рамок и запретов нет. Все стало намного проще.

Выводы по первой главе

Изучив всю информацию к теме дипломной работы, автор выяснил, что свадьбу изображали многие великие художники.

Данная тема является вечной, актуальной в любое время. В этом можно убедиться, изучив живопись всех эпох: Древний мир, Средние века, Новейшее и Новое время.

Тема свадьбы привлекала многих живописцев. Каждый из них стремился передать традиции и обычаи своих современников. Мастера изображают приготовления к свадьбе, сватовство и само празднование. На некоторых работах мы можем наблюдать даже жизнь после свадебной церемонии.

Не всегда свадьба говорила о счастье и благополучии. Не только сюжет картины позволяет нам понять, какие эмоции хотел передать автор, но и ее колорит. Теплые и светлые тона обычно использовались художниками для создания праздничной атмосферы, состояния счастья и радости. Темные и холодные, наоборот, говорят нам о том, что главные герои несчастны. С помощью колорита художники усиливают впечатление от картины.

Таким образом, можно сделать вывод, что данная тема актуальна всегда. Интерес к ней начинается с периода Древнего мира и не заканчивается до сих пор.

Глава 2 Предварительная подготовка к созданию живописной картины

2.1 Поиск идей, сюжета и образов для дипломной картины

Автор просмотрел все свои композиции прошлых лет за все время обучения. Также были рассмотрены наброски, эскизы и этюды к ним. Изучив все это и посоветовавшись с преподавателями, автор принял решение взять тему создания семьи, а именно — свадьбу. Выбор пал на эту тему неслучайно, ведь в процессе анализа всех работ за прошлые годы было выявлено преобладающее большинство картин на тему семьи, а исходя из первой главы мы понимаем, что данная тема актуальна всегда, она волновала художников всех эпох и до сих пор не утратила своей популярности. Стоит сказать, что автор вместе с преподавателем проанализировал все работы прошлых лет, в числе которых и была композиция, написанная в 2016 году (Рисунок А.1).

Конечно, и сюжет, и композиция, и цвета были изменены. Изначально колорит композиции был иным (Рисунок А.2). Название этой работы «Свадебные хлопоты». Мы видим трех девушек в свадебном салоне, две из них помогают будущей невесте примерить платье и убрать все возможные изъяны. Слева на комод в вазе стоит сирень - это дает нам понять, что за окном весна - все расцветает, оживает. Это время года изображено неспроста - оно является символом новой жизни, которая вот-вот наступит у невесты.

Исходя из варианта 2016 года, автор сделал похожий эскиз, немного улучшив композицию. Замысел также был немного изменен - теперь невесту наряжают не в свадебном салоне, а дома, в привычной для девушки обстановке [8].

Именно эскиз композиции «Свадебные хлопоты» помог автору определиться с темой дипломной работы. «Свадебные хлопоты» были написаны в Тольяттинском государственном университете. Стоит отметить,

что эта работа занимала места на всеразличных конкурсах художественных работ, неоднократно отправлялась на выставки. Картина была отмечена преподавателями, и, более того, она нравится автору. Потому и было принято решение из всех композиций выбрать именно эту и работать над ней. Как уже говорилось, в эскиз были внесены изменения, детально рассмотрены все допущенные ошибки и проведена тщательная работа над их устранением. Исходя из всех произошедших изменений, «Свадебные хлопоты» были переименованы в «В преддверии торжества», ведь это название куда больше передает трепетный и важный момент в жизни девушки.

Идея работы заключается в том, чтобы изобразить юную невесту в процессе подготовки к важному моменту в ее жизни – свадьбе. Подруги девушки помогают ей расправить платье, чтобы все было безупречно, ведь в этот день внешний вид особенно важен.

Многие художники в своих картинах использовали композиции, построенные из трех фигур. Грамотно выстроенные, они прекрасно передавали всю суть и идею изображаемого [12]. Для хорошей работы не всегда требуется многофигурная композиция, порой достаточно и одной-двух-трех фигур. Именно поэтому в «Свадебных хлопотах» и «В преддверии торжества» три фигуры.

Главная героиня (невеста) стоит напротив окна, практически посередине. Она написана против света, что создает на ней еще больший акцент. Пышное платье также привлекает к себе внимание – оно является ключевым пятном композиции, ее центром. Подруга невесты, расположенная справа, сидит на стуле и расправляет складки на платье. Может возникнуть вопрос, почему девушка сидит, ведь поправлять платье можно и стоя. Однако в данной работе были учтены не только выгодные положения для самой композиции, но и их удобство в реальной жизни. Девушка с левой стороны присела на пол - она тоже расправляет складки на свадебном платье подруги.

Картина написана в контражуре. В живописи контражур – это приём, когда фигуру или предметы пишут против света [10]. С его помощью

приумножаются возможности работы со светотенью. Как правило, фигура или предмет освещается сбоку или же сзади, что позволяет создать четкий и красивый силуэт на ярком фоне.

Подобное мы можем видеть, когда фотографируем кого-то или что-то против света. В живописи этот прием достаточно распространен, ведь с его помощью можно написать более четкие контуры фигуры. А драму и некую тайну поможет в таком случае передать светотень, которая при контражуре особенно контрастна. Но не все так просто, ведь очень важно грамотно направить свет, иначе работа не выйдет - будет сложно детализировать другие объекты.

Для картины была выбрана холодная сдержанная цветовая гамма с добавлением ярких и чистых цветов в освещенные места (Рисунок Б.1-Б.5). Работа написана сложными серыми, сиреневыми и голубоватыми красками, что создает ощущение гармонии и спокойствия [1]. Несмотря на то, что в работе нет ярких и кричащих цветов, общее впечатление не вызывает грусти или печали. Невеста одета в белое платье, которое является главным пятном в композиции. На фоне окна оно темнее за счет контражура, а к низу, на фоне стены и пола, наоборот, светлее. Подружки невесты одеты в розовой гамме – в фиолетовое и розовое платья. Однако, эти цвета не очень яркие и не кричащие, они вписаны в общий колорит картины [2]. За окном солнечно, проглядывают веточки деревьев, на которых распускаются листья. На пороге весна, как символ новой жизни, которая вот-вот начнется и у невесты.

2.2 Выполнение поисковых и натуральных эскизов, этюдов, зарисовок

Итак, тема дипломной работы была определена, и настало время приступать собирать материал (зарисовки, цветовые поиски, эскизы, этюды). Материал неограничен, можно использовались различные мягкие материалы: карандаши, тушь, пастель, уголь, соус, масляные краски и темпера. Автор в своих набросках и зарисовках [3] чаще всего обращается к таким

художественным материалам, как темпера и соус. Последний представляет собой мелки, состоящие из глины, мела, красителей и клея. Цвет соуса – черный, белый, коричневый, серый (этот цвет особенно интересен, так как он бывает различных оттенков теплого и холодного). В отличие от угля, соус насыщеннее, жирнее, а линия получается бархатистой. Этот материал применяют не только в сухом, но и в мокром виде. Соус прекрасно разводится водой, а после высыхания стирается ластиком. Благодаря своим свойствам, он используется художниками для выполнения и больших, и маленьких работ. Темпера же привлекает автора своей пластичностью. Эти краски начали использовать еще в Древнем Египте, мы можем наблюдать расписанные ими саркофаги. Многие великие мастера использовали темперу в своих произведениях. В пример можно привести Рафаэля и Микеланджело – многие картины этих мастеров были написаны именно этим материалом. Исходя из того факта, что темперу использовали, начиная с времен Древнего Египта, а работы эти сохранены до сих пор, можно сделать вывод, что эти краски долговечны. Стоит отметить, что даже масляные краски со временем теряют свою яркость, так что темпера превосходит и их.

Так, именно соус и темпера использовались автором при выполнении большинства эскизов к работе «В преддверии торжества».

В процессе работы над дипломом требовалось рисовать наброски женских фигур, рук, элементов декора (Рисунок В.1-В.6). Автору позировали одноклассницы, родные и знакомые, а некоторые наброски являются автопортретами [4]. Наброски делались с людей разного возраста, потому что изначально был допущен вариант, что наряжать невесту будет ее мама (Рисунок Г.1-Г.3).

Первоначально предполагалось, что фигура справа будет поправлять складки стоя, однако в процессе было выявлено, что данная поза не является удобной, тем более, она не подходит для композиции (Рисунок Д.1). Так она притягивала к себе очень много внимания и отвлекала от главной героини – невесты. Лучшим решением оказалось посадить девушку справа на стул.

Голова ее все также находится на фоне окна, однако теперь она привлекает не так много внимания, и главный персонаж картины очевиден. В качестве одежды для обеих фигур (подружек невесты) были выбраны легкие платья розоватого и фиолетового цветов. Эти сближенные цвета еще раз говорят нам о том, что девушки – приближенные подруги виновницы торжества, ведь у многих людей свадьбы проходят в определенной цветовой гамме, а самые близкие друзья зачастую выбирают наряд схожий по колориту. Также мы видим, что длинное и пышное платье только у невесты, у остальных же персонажей одежда средней длины. Это тоже является частью замысла, ведь свадебное платье представляет собой напоминание о предстоящем празднике. Пышное и белое, оно создает атмосферу светлого будущего. По законам композиции должны быть минимизированы повторы, а именно: одинаковые прически, схожий фасон платья, рукава одной длины, жесты, положение рук и ног, поворот головы и одинаковые расстояния [5]. Так, прически у всех присутствующих на композиции разные – у девушки слева волосы собраны, также у нее есть прямая челка. Сидящая героиня композиции, наоборот, изображена со светлыми длинными и вьющимися волосами. А невеста представлена с короткой стрижкой. Цвет волос также был выбран неслучайно, ведь если бы сидящая девушка была написана с волосами темнее, она тут же привлекла бы к себе больше внимания, а акцент должен быть на невесте. Даже рукава платьев девушек отличаются – на свадебном они пышные, у девушки справа их нет и вовсе, а у последней – в три четверти. Всё это сделано для того, чтобы в композиции не было повторов, которые делают ее скучной для восприятия. Для лучшего понимания и для более точного изображения деталей были сделаны наброски и эскизы платьев и причесок. Как свадебных, так и обычных (Рисунок Е.1-Е.8).

Работа над картиной была начата во время летней практики. Автор изучал все свои работы прошлых лет, анализировал все возможные темы. Эскизы к композиции выполнены темперой, соусом, угольным карандашом и

тушью. Также в одной наброске можно видеть сочетание двух материалов. Изначально эскизы разрабатывались тонально - это было нужно, чтобы найти пятно. Так что в начале работа была лишь с белым и черным цветами.

В процессе работы над картиной, автор не исключал возможности написать себя в роли невесты или любой из ее подруг. В самых первых вариантах этой композиции автор изображала себя у комода, стоящей и как бы со стороны наблюдающей за процессом. Таким образом, композиция была вытянута, она имела прямоугольный, а не квадратный формат. Однако такое композиционное решение не было удачным, и от этой идеи пришлось отказаться. Формат был обрезан.

Были сделаны наброски поз всех четырех фигур, три из которых отлично вписались в композицию. Автор попробовал все возможные варианты, однако лучшим решением было убрать не вписывающуюся в картину фигуру. Так формат стал квадратным.

Стоит отдельно сказать о формате, ведь благодаря ему формируется образ живописного произведения. Размер и форма холста имеют огромное значение в восприятии картины. Плохо закомпонованная работа и неправильно подобранный размер говорит о низком уровне профессиональной подготовки художника. В данной работе выбран квадратный формат, что создает уют и комфорт, еще больше создавая ощущение, что невеста чувствует себя прекрасно.

В конечном итоге автору пришлось вернуться к трехфигурной композиции, как и было в первоначальном варианте, выполненном в 2016 году.

Но это далеко не все изменения, которые произошли в ходе работы над картиной. Изначально невеста была повернута в другую сторону. Она не смотрела ни на кого из своих подруг, что лишало их диалога. По совету преподавателя невеста была изображена в другой позе, теперь она стоит не спиной к сидящей, а лицом к ней [7].

Композиционное решение очень важно в живописи, но не менее значимую роль играет пятно. Под пятном подразумевается расположение светлых и темных объектов так, чтобы они смотрелись как можно более гармонично, как бы дополняя друг друга. Изображение должно смотреться цельным. Если перевернуть картину или же обрезать ее часть, то пятна не должны смотреться отдельными. Все должно быть взаимосвязано.

Сначала делались небольшие наброски, до 15 см в ширину. После утверждения преподавателем этих эскизов, автор начинал работать на форматах больше. Такой подход позволяет видеть недостатки и быстрее их исправлять. Если на большом формате было понятно, что пятно «не работает», автор мог вернуться к маленьким эскизам и найти верное решение.

После завершения работы над композиционным решением, следует приступить к поиску колорита композиции. Выполнять цветовые эскизы можно любым цветным материалом, однако важно помнить, что маслом будет сложно повторить цвет на эскизе, выполненном пастелью или акварелью. Автор отдал предпочтение масляным краскам и темпера. Было выполнено несколько поисковых этюдов, два из которых форматом 50 на 50 см.

Любая композиция имеет свое начало с выполнения эскиза [6]. Все ключевые моменты решаются именно в нем. Один из самых главных вопросов, который важно решить – это идея, мысль, которую автор хочет донести до зрителя [29]. Эскиз обязателен к выполнению, без него композиция вряд ли получится. Любому художнику следует начинать творческую работу с эскиза. Это касается не только картины в целом, но и того, что на ней изображено. Например, очень важно делать эскизы натурщиков, чтобы лучше понять их характер. Зарисовки рук, ног, различные позы, предметы быта – все это требуется для выполнения полноценной живописной работы.

Огромное значение имеет и художественный образ. Художественный

образ – это вовсе не копия чего-то или кого-то. Мастер не копирует, а творит. Автор в процессе работы над своей картиной также находился в поиске художественного образа [9]. На полу, возле стула или у ног девушек по задумке могли лежать какие-либо предметы, относящиеся к свадьбе. Например, туфли, ленты, украшения, коробка с заранее приготовленными аксессуарами. Автор также искал образ для своих героинь, тщательно подбирая каждой из них наряд и прическу. Для этого были сделаны наброски и эскизы. Некоторые элементы использовались для написания живописного полотна.

Наброски, эскизы и этюды помогли автору в написании живописного полотна. Но не менее важную роль в создании картины играют ритмы. В живописи, подобно музыке, мы можем найти спокойный, медленный, мягкий ритмы, и в то же время они могут перекликаться с порывистыми, резкими и активными ритмами. Как уже известно, ритм участвует в композиционном решении. Он же помогает приобрести картине особый смысл, эмоции.

Ритм задается линией, пятнами светотени. Художники также чередуют элементы в композиции. Например, положение рук или ног на картине тоже задает ритм. Если композиция многофигурная, то можно сделать акцент на одной фигуре, например, сделать ее больше всех остальных. Также можно добавить силуэты людей, которые отличаются по пластике, форме и размеру.

При выполнении дипломной работы автор обращал внимание и на ритмы. Так, невеста является самым большим пятном в композиции. Две фигуры по обеим сторонам сидят, но не в одинаковых позах, их руки имеют разное положение. Ритм задают даже элементы декора, а именно - картины на стене. Они тоже отличаются по размеру и форме рамы.

Стоит отметить, что в живописи автору очень помогло выполнение копии с картины «Шоколадница» Жана-Этьена Лиотара в рамках учебного процесса (Рисунок Ж.1). Лиотар является швейцарским художником, в основном он писал в стиле рококо и считался мастером портрета. Существуют такие творцы, которых мы запоминаем по одному их

произведению. Лиотар также остался в памяти в основном благодаря «Шоколаднице». Безусловно, у него существует множество прекрасных картин, талантливо написанных и трогających зрителя за душу, однако именно «Шоколадница» помогла художнику прославиться. На полотне представлена скромная официантка, потупившая свой взор перед посетителем кафе. Скорее всего, она несет гостю горячий шоколад. Существует версия, что в 1745 году князь Дитрихштейн решил зайти в ту самую кофейню отведать популярный напиток. Девушка покорила мужчину своим обаянием настолько, что тот сразу решил взять ее в жены.

Интересным является тот факт, что эта картина – подарок Дитрихштейна своей невесте. Заказчик попросил художника изобразить ее в образе официантки, именно в том, в котором она впервые предстала перед ним. Картина Лиотара чем-то напоминает автору героиню работы «В преддверии торжества». И пусть в «Шоколаднице» нет свадебного мотива, но длинное платье, складки, профиль девушки и некоторые детали – все это помогло автору дипломной работы в написании своей картины.

Итак, копия оказала положительное влияние на ход работы. Автор понял, как писать складки на одежде, как детализировать предметы и, что самое важное – как писать лица девушек.

Таким образом, упростилась работа над написанием складок, профилем невесты и некоторых деталей.

Выводы по второй главе

Итак, в данной главе описан этап поиска идеи. Все начинается с замысла, выбора темы, поиска смысла. После наступает процесс воплощения идеи в жизнь – выбирается формат, делаются эскизы, наброски, этюды, ищется цвет, свет и форма, соблюдаются ритмы. При необходимости вносятся корректировки.

Автором была поставлена цель создать станковую картину. В процессе

работы над полотном было сделано много возможных вариантов композиции и выбран самый лучший. Автор вместе с преподавателем тщательно выбирал самые удачные композиционные и цветовые и тональные решения.

Эскизы к картине «В преддверии торжества» разрабатывались несколько месяцев, начиная с летней практики. В процессе было внесено большое количество изменений, обрезан формат и даже было принято решение отказаться от четвертой фигуры. Во время учебного процесса автор делал копию картины «Шоколадница» швейцарского художника Жана-Этьена Лиотара, что внесло огромный вклад в создание дипломной работы.

Когда процесс поиска эскизов и колорита картины был завершен, автор приступил к выполнению картона. Картина «В преддверии торжества» имеет квадратный формат, ее размер составляет 82 сантиметра в длину и в ширину. Выбор формата также является важным процессом в создании живописной работы. Из 2 главы становится понятно, что всегда следует сравнивать и выбирать лучшее композиционное решение.

Итак, тема дипломной работы определена, эскизы разработаны. Наступает следующий основной этап: выполнение практической части дипломной работы.

Глава 3 Процесс создания картины «В преддверии торжества»

3.1 Процесс создания тонального рисунка

После утверждения эскиза следует приступить к выполнению тонального разбора будущей картины. Подобный разбор работы по тону называется картоном. Иными словами, картон – это рисунок, который делается на бумаге или на холсте, предварительно загрунтованном. Именно с него масляными красками после и будет писаться картина.

Изначально такие рисунки использовали только для фресок. После того, как утвержден окончательный вариант эскиза, художник приступает к следующему этапу работы, к реализации живописной картины, но перед тем, как перейти на холст и начать писать масляными красками, необходимо выполнить картон. Главная задача при создании картона является проработка композиции и ее деталей, чтобы именно в тональном рисунке определить финальное нахождение пятен и качественно отрисовать их. Случается, и так, что картон может быть выполнен одним художником, а само живописное полотно – другим. Некоторые художники, такие, например, как Петер Йозеф Корнелиус, рисовали картоны, но по некоторым причинам выполнить по ним картину красками не получалось, и тогда он отдавал тональный рисунок своим ученикам, чтобы те довели работу до конца.

Для картона обычно берется большой формат, а порой рисунок делается размер в размер с будущим полотном. Так произошло и у автора – картон и холст одного размера. Законченный и одобренный эскиз был увеличен до нужного размера и распечатан. Хорошие знания компьютерных программ помогли автору добиться большего формата без малейшей потери качества, что очень важно, ведь необходимо максимально точно перенести рисунок. Бумага была натянута на планшет чуть большего размера. Это было сделано намеренно, ведь в процессе создания картона могло понадобиться пространство для корректировок.

Итак, итоговой размер картона составил 82 сантиметра в высоту и в ширину. Для работы над тональным рисунком специально была закуплена широкоформатная бумага. Иногда ее приходится склеивать между собой, потому что форматы бывают настолько велики, что бумаги просто не хватает. Однако размер работы автора не настолько велик, и получилось обойтись без склеивания двух листов, что сделало внешний вид работы более аккуратным.

Бумага на планшет натягивается следующим образом: планшет следует положить на тумбу или табуретку, чтобы к его краям был свободный доступ. Далее на поверхность кладется лист бумаги, предварительно обрезанный специально под формат. Следует учесть, что с каждого края бумаги должно оставаться в запасе по 2 см для того, чтобы натянуть ее на планшет. Таким образом, на планшет размером 110 сантиметров на 90 сантиметров был отрезан лист бумаги размером 112 сантиметров на 92 сантиметра соответственно. Лист следует смочить в целях придания ему эластичности. Для натяжки можно выбрать клей, канцелярские кнопки или же мебельный степлер. Автор отдает предпочтение последнему варианту, потому что клеящий состав оставляет следы на планшете, что значительно затрудняет его дальнейшее использование; кнопки же часто выпадают или ломаются, а для большого формата это непозволительно. Степлер имеет явное преимущество перед другими способами натяжки бумаги, ведь с его помощью все будет сделано быстро и аккуратно, что тоже немаловажно. Расстояние между скобами может составлять около 10 сантиметров, а при необходимости между соседними скобами крепится еще одна посередине, чтобы лист был натянут максимально и плотно прилегал к планшету. После проделанных действий следует оставить планшет до полного высыхания, желательно в горизонтальном положении.

Стоит упомянуть, что на момент начала разработки картона у автора был утвержден эскиз более вытянутого формата (Рисунок И.1-И.2). Работа

претерпела изменения в процессе выполнения тонального рисунка, что еще раз говорит о том, что идет постоянное осмысление композиции.

После полного высыхания бумаги мы переходим к следующему этапу - переводим рисунок с распечатанного эскиза при помощи кальки или же специальной копировальной бумаги. Автор сделал выбор в пользу последней, так как это по личному его опыту быстрее и аккуратнее. Копировальная бумага накладывается на планшет блестящей стороной вниз, затем поверх нее кладется распечатка эскиза с учетом того, что следует оставить одинакового размера поля для возможности правок. Распечатанный эскиз фиксируется по всем сторонам скотчем или кнопками. После рисунок переводится на планшет. Для этого нужно взять твердый карандаш или ручку, если не жалко испортить распечатку. Автор не боялся слишком яркого контура, потому что работу предполагалось выполнять соусом и темперой по возможности.

Итак, когда уже имеется четкий рисунок, можно приступать к самой работе. Как уже было упомянуто выше, автор рисовал картон соусом с небольшим использованием темперы. Обычно картон выполняется углем, соусом, сангиной или сепией. Их выбор обусловлен тем, что работать предстоит с большой поверхностью, и именно эти художественные материалы благодаря своим свойствам справляются с поставленной задачей лучше всего. Очень важно подобрать максимально удобный художнику материал. Из личных предпочтений автор использует соус.

В некоторых случаях бумага тонируется перед началом работы, однако автор решил, что это лишь усложнит процесс. Дело в том, что было очень важно сохранить белый цвет бумаги, чтобы после высыхания слоя соуса можно было стереть ненужное ластиком и получить максимально светлый оттенок. Это было нужно особенно на бликах и на фоне окна.

Далее следует заливка. Для ускорения процесса работы автор решил разобрать работу по тону сперва при помощи заливок. Тут также на помощь приходит соус - его смело можно развести водой, нанести на бумагу и не

бояться, что после высыхания он уже не смоется. Заливать пятна нужно от темного к светлому, соблюдая тональную растяжку. Важно помнить, что на картоне детали должны быть прорисованы лучше, чем на эскизах. При этом важно сохранить целостность всей композиции.

Когда работа разобрана по тону, начинается прорисовка деталей. Перед художником встает тяжелая задача – не увлечься рисунком и сохранить композицию, выдержать работу в тоне и сделать акцент на самых важных элементах.

В процессе работы над картоном было выяснено, что для лучшего решения композиции необходимо изменить формат. Было срезано 30 сантиметров слева и 8 сантиметров справа. Как уже говорилось, слева должна была быть еще одна фигура – автопортрет автора. Однако в ходе выполнения картона стало ясно, что композиция прекрасно читается и без четвертой фигуры, а, как известно, все пятна в композиции должны дополнять друг друга и ни в коем случае не существовать по отдельности [28].

Итак, после многих правок и изменений картон готов (Рисунок К.1).

3.2 Процесс создания живописного полотна

Как итог, размер работы составил по 82 сантиметра с каждой стороны. Подрамник такого размера не найти в магазине, поэтому его пришлось делать на заказ. Ключевым моментом в изготовлении подрамника является возможность подтянуть холст в случае провисания. В таком случае могут помочь клинья, которые вставляются в подрамник у стыков при помощи молотка. В наше время художники в основном используют два вида подрамников: модульные или глухие, также их называют цельными. Для живописи на большом формате целесообразнее выбирать модульное изделие, ведь его углы не скреплены между собой и в случае провисания полотна

можно вставить клинья. Цельные же подрамники имеют скрепленные между собой углы, потому холст придется перетягивать заново.

Также подрамники скрепляют крестовиной. Это обеспечивает прямые углы и невозможность перекосов.

Далее следует выбрать холст. Холсты, как правило, делятся на три категории: рулонные, готовые (уже натянутые) и не загрунтованные.

Холст в рулоне натягивается самостоятельно, с его помощью можно создавать картины любого размера. Такие холсты бывают загрунтованными и не загрунтованными. в последнем случае проклеивать его придется самостоятельно. Холст на подрамнике уже загрунтован, натянут на подрамник и проклеен, что очень удобно, ведь не придется тратить время, делая все это самому. Грунтованный холст существует как в рулоне, так и на подрамнике. Не грунтованный холст подойдет тем, кто может сам грамотно натянуть и загрунтовать его. Или же в том случае, если для написания картины нужны определенные свойства поверхности холста, например, гладкость. Автор выбрал рулонный грунтованный холст, который оставалось лишь натянуть на подрамник. Итак, все готово к работе.

Композиция на рабочую поверхность переводится по тому же принципу, что и на планшет, то есть, с помощью копировальной бумаги. После нанесения рисунок следует закрепить краской. Для этого автор воспользовался темперой. Писать маслом поверх темперы можно, а вот наоборот уже не получится, ведь темпера - это водяная краска. Однако в данном случае темпера подходила как нельзя лучше, так как сохнет она в разы быстрее масла. Закрепление рисунка нужно для того, чтобы он был виден после цветной тонировки. Иными словами, поверх уже высохшего рисунка автор наносит имприматуру. Это является простым и достаточно эффективным способом создать цветовую гармонию. При письме тонким слоем цвет грунта может просвечивать через краски, таким образом объединяя их по колориту. Например, по теплomu грунту легче выдержать

холодный колорит и наоборот. Имприматура облегчает работу художника, ускоряя процесс создания картины.

В работе над картиной автор в основном пользовался красками «Мастер-класс». Основными цветами на палитре были вандик, ультрамарин, окись хрома, краплак, кадмий красный и желтый, охра, сиена натуральная, белила цинковые и титановые. Разводились краски разбавителем № 4. Автор придерживается мнения, что в тюбиках и так достаточно масляной основы, поэтому в разбавитель достаточно добавить самую малость льняного масла и можно приступать к работе. Разбавители для масляных красок играют важную роль в живописи. Для масляных веществ разработано несколько специальных составов, ведь эти краски нельзя разводить водой. Чистый разбавитель следует использовать в том случае, если картину необходимо завершить в короткий срок и совершенно нет времени ждать, пока слой краски высохнет. Этот состав способствует ускорению процесса застывания красящего состава. Автору было важно, чтобы работа сохла быстро, чтобы при необходимости была возможность что-то исправить. Также письмо по уже высохшему слою автору картины ближе, этот способ помогает добиться желаемого как нельзя лучше.

Немаловажным условием успеха в написании картины являются кисти. Синтетические, щетиновые, колонковые, песчаниковые, медвежьи и барсуковые – все они предназначены для определенных задач. В живописи художники используют не только кисти, но и мастихин, и тряпки, и даже пальцы. Однако, у каждой кисти есть свои отличительные стороны и преимущества.

Плоские кисти, например, дают возможность уложить краску пастозно. Они позволяют писать широкими мазками, делая их более аккуратными. Детали такими кистями тоже пишут, например, торцом или уголком, что очень удобно. Мазок от такой кисти имеет самые разнообразные формы, что, несомненно, дает таким кистям явное преимущество. Круглыми кистями можно выписать детали острым кончиком, а если приложить ее боком к

поверхности, то мы получим широкие мазки разных форм. Кисти такой формы тоже немаловажны в написании картин. С помощью жестких кистей мы можем добиться красивого живописного мазка, что сделает работу живее и поможет расставить акценты. Жесткие кисти позволяют сделать мазок фактурным, что придает работе динамику. Флейц за счет своего размера позволяет удерживать в себе много краски, благодаря чему с его помощью можно залить большую площадь. Также флейц делает широкие и фактурные мазки. С помощью этой кисти художники часто списывают касания, чтобы работа была написана мягко.

Именно вышеописанными кистями и пользовался автор для создания картины. Все они в равной степени послужили незаменимыми инструментами в процессе написания дипломной работы. Также автор часто прибегал к использованию мастихина с целью добиться фактуры в определенных местах.

Очень важным моментом в процессе работы над картиной является отход. Как известно, картину следует писать на расстоянии вытянутой руки, чтобы взглядом охватывать всю композицию и сопоставлять размер деталей, их форму, тон и цвет. Если работать слишком близко, то пропорции кажутся неверными, а недостатков практически не видно. По этой причине стоит как можно чаще отходить от холста и оценивать полотно издалека.

Перед началом сеанса следует немного пройтись по слою краски лезвием и смазать поверхность разбавителем. Для этого можно использовать тройник или пинен, иногда художники смазывают картину ретушным лаком. Это называется межслойной обработкой. Ретушный лак для этого подходит больше, ведь с его помощью слои соединяются между собой в разы быстрее.

В работе очень важно соблюдать поэтапность. Верным решением будет идти от общего к частному. В самом начале заливаются темные пятна. Действие на картине происходит в помещении при естественном свете, а это означает, что тень следует писать теплой, а свет – холодным.

На картине нет искусственных источников света, комната освещена светом из окна. Авто принял решение сделать такой вид освещения, при котором источник света располагается сзади изображенных объектов. Это позволяет выделить контуры. При контражуре фигура изображается силуэтом, что делает невесту еще более изящной и привлекает внимание зрителя к ней.

Этот художественный приём пользуется популярностью среди художников, ведь с его помощью можно сделать акцент на наиболее важных деталях композиции.

Итак, детали написаны, светотень соблюдена, а тональное соотношение выдержано. Работа почти закончена. Далее следует последний, не менее важный, этап. Картину следует оставить на какое-то время до полного высыхания, после чего взглянуть на нее новым, свежим взглядом. Это позволит увидеть допущенные ошибки. Работу нужно покрыть ретушным лаком и приступить к обобщению.

Этот этап позволяет убрать лишние, отвлекающие детали, чтобы они не мешали общему восприятию картины. Нельзя допускать излишней сделанности, ведь это не является профессиональным подходом. Очень важно убрать акценты с второстепенных деталей, тем самым привлекая внимание к самому главному. Холст следует постоянно сравнивать с эскизом, чтобы убедиться в том, что удалось передать желаемое.

Итак, все этапы работы над живописным полотном соблюдены, учтены все нюансы и советы преподавателей. Картина готова (Рисунок Л.1).

После полного высыхания картины следует покрытие ее лаком. Многие задаются вопросом: «Нужно ли покрывать картину лаком? И каким?». Этот процесс необходим, если работу нужно защитить от пыли и выцветания красок.

Какие же лаки стоит использовать для покрытия? Масляную живопись обычно покрывают лаками на разных этапах. В процессе работы можно использовать даммарный лак, что придаст краске яркости. Ретушный лак, как

уже говорилось, нужен для межслойной обработки, а финальное покрытие можно сделать акрил-стирольным лаком. Он хорошо сохнет, а работа благодаря ему не меняет свой цвет.

Лак следует наносить тонким слоем, а лучше всего покрывать работу не одним, а несколькими слоями. Лаковое покрытие защитит картину от воздействия внешней среды и не позволит краскам менять свой цвет, что очень важно. После следует оформление картины в багет. Рама, а возможно, и вместе с паспарту, должны как нельзя лучше подходить к полотну. При выборе очень важно найти лучший вариант, ведь это тоже создает общее впечатление о работе. Багет должен гармонично смотреться на картине, не акцентировать на себе много внимания и не отвлекать от полотна. Существует несколько правил, которыми следует руководствоваться при выборе багета.

Первое правило гласит, что багетную раму следует подбирать под произведение искусства, как бы продолжать его. Важно выбрать раму, которая наилучшим образом сочетается с картиной, а вовсе не ту, что идеально подходит под интерьер или нравится заказчику больше всего [27].

Второе правило говорит о том, что рама не должна спорить с произведением. Нельзя допустить, чтобы багет выбивался из общей концепции картины, привлекая к себе внимание. Также рама должна соответствовать замыслу и идее. Картина вместе с багетной рамой в идеале дополняют друг друга и повторяют некоторые схожие детали.

В третьем правиле сказано, что паспарту помогает добиться оптического эффекта. Но при этом важно правильно подобрать его. Благодаря паспарту картина может очень выгодно смотреться. Благодаря своей богатой палитре цветов и оттенков, паспарту служит инструментом достижения цветового баланса между изображением и рамой; а также стеной, где расположена картина. Также он имеет защитные функции, например, при перепадах температур и нарушении светового режима. Паспарту даёт картине «воздух» и также решает декоративные задачи во время

художественного оформления. При оформлении дизайнеры могут накладывать двойное и тройное паспарту, а также создавать нужный эффект. Однако, несмотря на все плюсы паспарту, стоит учитывать, что он может принести картине как пользу, так и вред. Например, не все картины одинаково хорошо смотрятся в нем. Иногда лучше оказаться от идеи оформления в паспарту, чтобы картина выглядела лучше.

И последнее четвертое правило говорит о важности ширины рамы. Например, тонкий багет прекрасно будет сочетаться с произведениями, в которых мало динамики. Также он подойдет и графичным рисункам. Широкая же багетная рама, наоборот, лучше подходит для динамичного произведения. При выборе ширины рамы также следует учесть много нюансов. На выбор влияют и цвет, и узор, и насыщенность рамы. Все это следует учитывать при выборе багета. Картина «В преддверии торжества» была оформлена в соответствии с правилами подбора рамы. Для автора было важно, чтобы багет не отвлекал зрителя от работы и вписывался по колориту, создавая впечатление единого целого с картиной. Итак, картина завершена и оформлена в багетную раму.

Выводы по третьей главе

Подводя итоги, можно сказать, что автором была проделана огромная работа при работе над картиной «В преддверии торжества». На протяжении года разрабатывались эскизы, этюды, создавались наброски, происходили поиски цветовой гаммы, решалась композиция. Весь материал помог автору в реализации картины. Также было выяснено, что холст играет немаловажную роль в живописи, поэтому и к его выбору нужно отнестись ответственно. Для хорошего качества картины необходимо правильно подобрать краски и разбавители. Это также важно для дальнейшего хранения полотна – со временем красочный слой может выцвести или пожелтеть от неверно подобранного материала. Для того, чтобы со временем работа не

пожелтела, используют тройник или пинен. Также не стоит забывать и о межслойной обработке, например, ретушным лаком. Автор в своей работе «В преддверии торжества» старался соблюдать поэтапность процесса написания полотна. Ко всему прочему были закреплены уже полученные в университете знания. Автор использовал все полученные умения и навыки, которые появились в процессе обучения. Самые удачные этюды оформлены в багетную раму. наброски и эскизы помещены на планшет, гармонично скомпонованы и оформлены по необходимости. В приложении пояснительной записки представлены поисковые материалы, а именно: эскизы, этюды, наброски и зарисовки. Также предоставляются к ознакомлению картон и итоговая картина.

Заключение

Автором в процессе работы над дипломом была изучена тема свадьбы в изобразительном искусстве Древнего мира, Средних веков, искусстве Нового и Новейшего времени. Также было выяснено, с помощью каких средств художественной выразительности мастера раскрывали тему бракосочетания в своих произведениях.

Была проделана большая работа, начиная поиском идеи и заканчивая написанием итоговой картины. В процессе создания полотна автором был собран подготовительный материал (этюды, зарисовки, наброски и эскизы), что является неотъемлемой частью работы над дипломом. Было также изучено множество материалов, с помощью которых выполнялась работа: краски, кисти, мастихины, разбавители, лаки, мягкий художественный материал для набросков и эскизов. Автор выяснил, как качество подрамника и холста влияют на сохранность картины и как правильно подбирать эти изделия, чтобы работа не утратила яркости красок, не пожелтела и не провисла.

Таким образом, для создания картины использовались прочные материалы, качественные краски, разбавители и лаки, что позволит работе храниться долгие годы.

В оформлении картины очень важно правильно выбрать раму, ведь она может подчеркнуть, как достоинства живописной работы, так и ее недостатки. Багетная рама была подобрана в соответствии с особенностями композиции, ее формы и колорита.

Итак, можно сделать вывод, что главная цель достигнута – дипломная картина на тему «В преддверии торжества» написана, а поставленные задачи решены: разработаны композиционные эскизы, наброски и этюды на заданную тему, выполнен тональный рисунок (картон) мягким материалом. Дипломная работа на тему «В преддверии торжества» успешно выполнена.

Список используемой литературы

1. Чидзиива Х. Гармония цвета. / Х. Чидзиива. – М.: Астрель, АСТ, 2003. — 142 с.
2. Бояринова С. Главные правила сочетания цветов / С. Бояринова. – М.: Астрель: АСТ: Полиграфиздат, 2010. — 96 с.
3. Барщ А. О. «Наброски и зарисовки» - Москва: Искусство, 1970. — 168 с.
4. Баммес Г. Образ человека Учебник и практическое руководство по пластической анатомии для художников / Баммес Г. – М.: Дитон, 2012. — 510 с.
5. Баммес Г. Пластическая анатомия и визуальное выражение / Баммес Г. – М.: Дитон, 2011. — 240 с.
6. Баженова Т.Ю. История и теория художественного образования / Т.Ю.Баженова –Конспект лекций. - Тула: Тульский гос. ун-т, 2007. - 41 с.
7. Шорохов, Е.В. Основы композиции: учебное пособие для студентов пед. Институтов / Е.В. Шорохов. – М.: Просвещение, 1979. – 303 с.
8. Фаворский В.А. О рисунке. О композиции/ В.А. Фаворский. — Фрунзе, 1966. – 77 с.
9. Могилевцев, В.А. Анатомия фигуры человека. Краткое пособие для художников. Выпуск 1. Учебное пособие / В.А. Могилевцев. - М.: Артиндекс, 2014. - 116 с.
10. 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.
11. Астахов А. Галерея русской живописи «Великие мастера. Владимир Маковский» / 2014. –195 с.
12. Баженова Т.Ю. История и теория художественного образования / Т.Ю. Баженова. – Конспект лекций. - Тула: Тульский гос. ун-т, 2007. - 41 с.

13. Акимова, Л.И. Искусство Древней Греции. Классика [Текст] / Л.И. Акимова. – Санкт Петербург: Азбука-Классика, 2007. – 464 с.
14. Искусство Древнего Египта [Электронный ресурс]. – Москва: Новый диск, 2004.
15. Искусство Средних веков [Электронный ресурс] Часть 1, диск 44. – Москва: Директ Медиа Паблишинг; Москва: Новый диск, 2005.
16. Алешина, Л.С, Ракова, М.М., Горина, Т.Н. Русское искусство XVIII – начала XX века [Текст] / Л.С. Алешина, М.М. Ракова, Т.Н. Горина. – Москва: Искусство, 1972. – 486с.
17. Ильина, Т.В. Русское искусство XVIII века [Текст]: Учебник / Т.В. Ильина. – Москва: Высшая школа, 2001. – 399 с.
18. История русского и советского искусства [Текст] / М.М. Аленов, О.С. Евангулова, В.А. Плугин и др. – Москва: Искусство, 1989. – 448 с.
19. Кантор, А.М. Изобразительное искусство XX века [Текст] / А.М. Кантор. – Москва: Искусство, 1973. – 202 с.
20. Вачьянц А.М. Западноевропейское средневековье / А.М. Вачьянц. – 8-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2012. – 136 с. (Мировая художественная культура)
21. Караськова О.В. Средние века. Возрождение. – СПб.: КОРОНА принт, 2003. – 416 с.
22. Срабова О.Ю. Древний мир как предмет изучения. – СПб.: Изд-во «Союз художников», 2010. – 336 с.
23. Срабова О.Ю. Древний мир: Первобытное общество. Месопотамия. Древний Египет. Эгейский мир. Древняя Греция. Древний Рим. – СПб.: КОРОНА принт, 2010. – 352 с.
24. Срабова О.Ю. Новое время. Западная Европа XVII – XIX вв.: Учеб. пособие / Под ред. Ю.В. Лобановой. – СПб.: КОРОНА принт, 2004. – 432 с.
25. Линь, В. В. Свадьба, свадьба... традиции обряды сценарии / В.В. Линь. - М.: Аделант, 2006. - 384 с.

26. Забылин М. Русский народ: Его обычаи, предания, обряды. - М.: Эксмо, 2003.
27. Шашков, Ю.П. Живопись и ее средства: учебное пособие для Вузов / Ю.П. Шашков. – М.: Академический Проект: Трикста, 2006. – 128 с.
28. Daverio Philippe. Il secololungodellamodernità / Rizzoli, 2013. — 544 p.
29. Dorling Kindersley. Great Paintings: The World's Masterpieces Explored and Explained / Dorling Kindersley, 2011. — 256 p.
30. Moore, G. Modern Painting. – Nabu Press, 2010. – 306 pp.
31. Sayre Henry M. A world of art / 8th ed. — Pearson Education Inc., 2016. — 720 p.
32. Mollica, P. Color Theory: An essential guide to color – from basic principles to practical applications (Artist’s Library). UnitedStates, 2013. 64 p.
33. Chaleyssin Patrick. James McNeill Whistler / Great masters. — Parkstone International, 2004. — 160 p.
34. Riegl, Alois. The Origins of Baroque Art in Rome (Texts and Documents) (АНГЛ.) / Hopkins, Andrew. — Getty Research Institute, 2010. — ISBN 978-1-6060-6041-4.

Приложение А
Учебные композиции

Рисунок А.1 –Картон к композиции «Свадебные хлопоты»

Рисунок А.2 – Цветовое решение к композиции «Свадебные хлопоты»

Приложение Б

Цветовые эскизы к композиции

Рисунок Б.1 – Варианты цветовых решений к дипломной работе

Продолжение Приложения Б

Рисунок Б.2 – Вариант цветового эскиза

Рисунок Б.3 –Вариант цветового эскиза

Продолжение Приложения Б

Рисунок Б.4 –Цветовой эскиз к композиции

Рисунок Б.5 – Цветовой эскиз к композиции

Рисунок Б.6 –Цветовой эскиз к композиции

Приложение В
Поисковые наброски и эскизы

Рисунок В.1 –Набросок женской фигуры

Рисунок В.2 – Набросок женской фигуры в свадебном платье

Продолжение Приложения В

Рисунок В.3 – Поисковый набросок героини картины «В преддверии торжества»

Рисунок В.4 – Набросок руки

Продолжение Приложения В

Рисунок В.5 –Набросок сидящей женской фигуры

Рисунок В.6 – Эскиз платья

Приложение Г
Поисковые наброски и эскизы

Рисунок Г.1– Набросок женской фигуры в профиль

Рисунок Г.2– Набросок сидящей женской фигуры в профиль

Продолжение Приложения Г

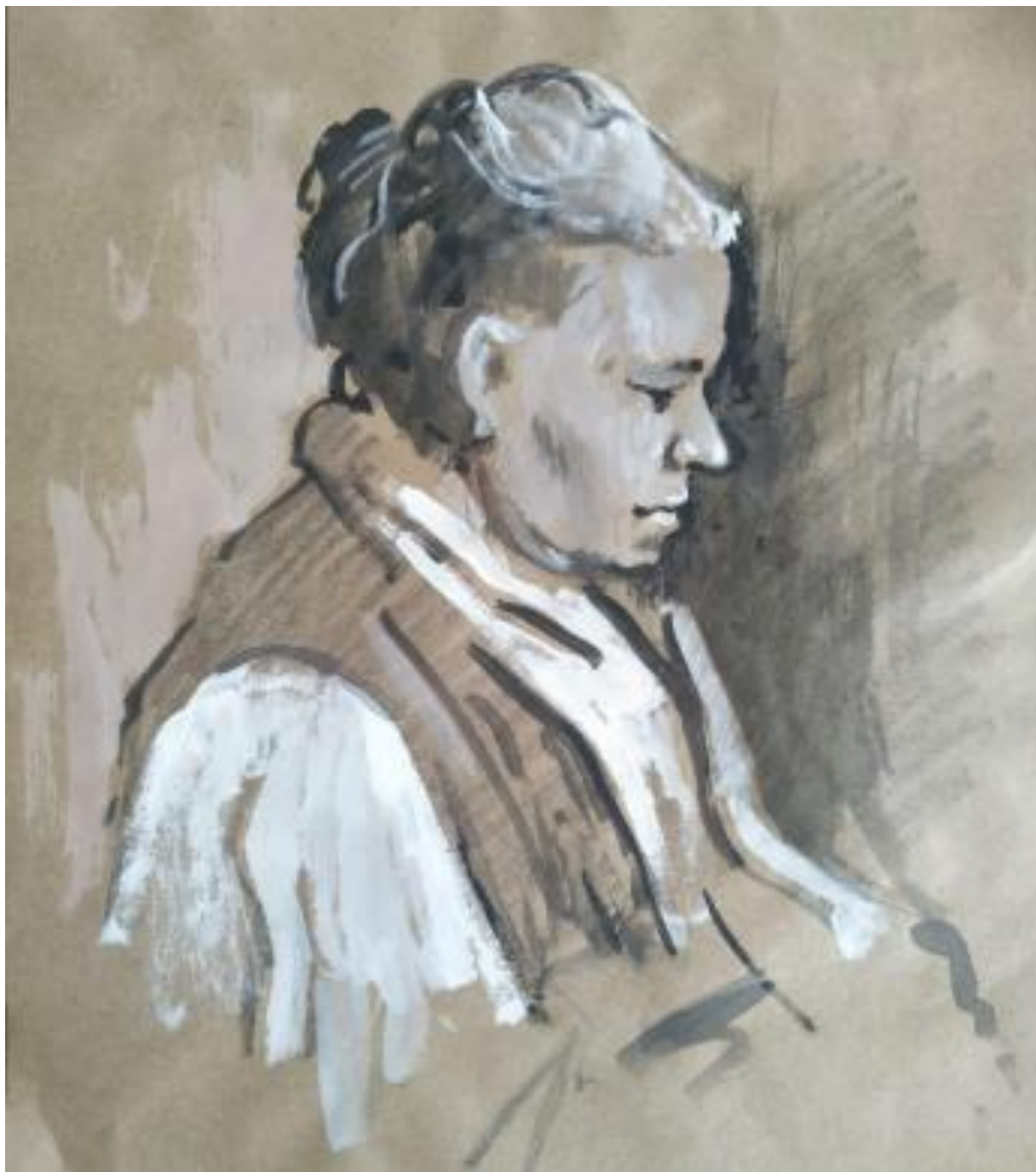

Рисунок Г.3 – набросок женского лица

Приложение Д
Эскизы к композиции

Рисунок Д.1– Эскиз к композиции

Приложение Е
Поисковые эскизы невесты

Рисунок Е.1 – Эскиз свадебной прически

Рисунок Е.2 – Эскиз свадебной прически

Продолжение Приложения Е

Рисунок Е.3 – Эскиз невесты

Рисунок Е.4 – Эскиз невесты

Продолжение Приложения Е

Рисунок Е.5 – Эскиз невесты

Рисунок Е.6 – Эскиз фигуры невесты в платье

Продолжение Приложения Е

Рисунок Е.7 – Эскиз фигуры невесты в платье

Рисунок Е.8 – Эскиз фигуры невесты в платье в полный рост

Приложение Ж

Копия картины «Шоколадница» Жана-Этьена Лиотара

Рисунок Ж.1 –Копия картины «Шоколадница» Жана-Этьена Лиотара

Приложение И

Картон в процессе создания композиции

Рисунок И.1 – Первоначальный вариант картона к картине «В преддверии торжества»

Рисунок И.2 – Изменение формата картона к картине «В преддверии торжества»

Приложение К

Картон в процессе создания композиции

Рисунок К.1 – Картон к картине «В преддверии торжества»

Приложение Л
Картина «В преддверии торжества»

Рисунок Л.1 –«В преддверии торжества», 82x82 см, холст, масло