

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 кафедры)

54.05.02 Живопись

(код и наименование направления подготовки, специальности)

Художник-живописец (станковая-живопись)

(направленность (профиль)/специализация)

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

на тему: «Мои современники»

Студент

Л.В. Егорейченкова

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

В.И. Кондулукова

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Допустить к защите

И.о. заведующего кафедрой, к.п.н., Н.В. Виноградова

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

(личная подпись)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Тольятти 2019

АННОТАЦИЯ

к дипломной работе на тему: «Мои современники»

Выполнена студенткой Тольяттинского государственного университета
института изобразительного и декоративно-прикладного искусства кафедры

«Живопись и художественное образование»

Егорейченковой Лидии Валериевны

Тема моей дипломной работы «Мои современники». Эту тему я выбрала не случайно, я хотела передать образ современных студентов – молодых и одухотворенных людей, которые готовы вступить во взрослую жизнь и реализовать свои мечты и цели. В своей работе я хотела показать своих ровесников, людей моего времени. Основной темой и главным предметом искусства является человек — со всеми его свойствами, особенностями, достоинствами и недостатками, во всей совокупности его отношений с окружающим миром. Отображение человека в творчестве всегда выступало как самопознание, потому что только с помощью искусства выявляются особенности человеческой красоты, раскрываются душевные переживания и чувства.

Создавая дипломную работу «Мои современники», я немного углубилась в историю портретного жанра, а также изучила картины художников, изображавших учеников и студентов своего времени. Также описан поэтапный процесс создания станковой картины. Я описала полный ход работы над станковой картиной, начиная от первоначального этапа, в который входили разработка поисковых эскизов, набросков, зарисовок, этюдов разными материалами и до завершающего этапа работа масляными красками на холсте. Поставленная цель – создать живописную картину на задуманную тему в задуманном мной формате.

Считаю, что все поставленные задачи и цели решены, а картина написана. Всё сказанное можно проследить в данной дипломной работе.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
ГЛАВА I. ОБРАЗ СОВРЕМЕННОСТЕЙ В ПОРТРЕТНОМ ЖАНРЕ ЖИВОПИСИ.....	11
1.1. Портрет в живописи его жанры виды и стили.....	11
1.2. Образ современников известных Советских художников.....	16
Выводы по I главе.....	27
ГЛАВА II. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА К СОЗДАНИЮ ЖИВОПИСНОЙ КАРТИНЫ.....	30
2.1. Поиск идей, сюжета и образов для дипломной картины.....	30
2.2. Выполнение поисковых и натуральных эскизов, этюдов, зарисовок.....	31
Выводы по II главе.....	32
ГЛАВА III. ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ КАРТИНЫ «МОИ СОВРЕМЕННОСТЕЙ».....	34
3.1. Практическая реализация живописной картины.....	34
Выводы по III главе.....	40
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	42
Список используемой литературы.....	43
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	44

ВВЕДЕНИЕ

Портретный жанр является самым ранним, самым значимым проявлением в искусстве. Ранние «фаюмские» греко-римские портреты – погребальные портреты, создававшиеся в I-III веках, имели традицию посмертных масок. По этим древним портретам мы можем судить о том, как выглядели люди той эпохи. Ранние фаюмские портреты были выполнены в технике энкаустики – в переводе с греческого языка «выжигать». Эта техника была очень популярной в то время. Ее особенность – пастозность, объёмность мазка, выполняется восковыми расплавленными красками. В этой технике живописи воск является связующим веществом. Портреты, написанные таким способом, характеризуются свежестью цвета, выпуклыми мазками и отличаются долговечностью. Еще одна особенность фаюмских портретов — использование сусального золота, которое наносят либо на весь фон, либо только на венки и головные повязки. Также золотом часто выделяли детали одежды и драгоценности.

В раннем средневековье художники были скованны строгими религиозными канонами в изображении человека. Материальный мир не обладал важностью, поэтому художественную форму портрета можно назвать символическим.

Портретный жанр в живописи зародился в период поздней готики и достиг своего расцвета в эпоху Ренессанса. Художники начали придавать святым черты лица реально существовавших людей, иногда используя даже автопортреты. В портретном жанре появляется, так называемый, Ренессансный антропоцентризм, особенно в творчестве художников Высокого Возрождения. Леонардо да Винчи, Джорджоне, Рафаэль, Тинторетто, Тициан ещё в большей мере наделяют портретные образы чувством личной свободы, силой интеллекта и духовной гармонией. Именно в эпоху Ренессанса Леонардо да Винчи написал свой самый известный портрет – «Мона Лиза» (Рис.1).

Рисунок 1. Мона Ліза», или «Джоконда» Леонардо да Винчи 1503 г.

В эту эпоху зародилась гуманистическая философия, общество начало признавать ценности внутреннего мира отдельного человека. Портрет очень быстро набрал популярность в придворной среде. Он стал средством прославления великих людей страны или города. В этот период часто можно увидеть портрет в монументальной живописи на религиозную тему как «скрытый» портрета, где в образе святых и библейских персонажей изображались известные люди.

Постепенно появляется живопись с натуры, и благодаря схожести с оригиналом все сильнее проявляется индивидуальность образа в произведении на религиозную тему.

Важное новшество в станковой портретной живописи стало появление пейзажного или интерьерного фона, в отличие от более ранних портретов на одноцветном, обычно черном, фоне. Этот прием особенно ярко проявился в

период Высокого Возрождения. Меняется и положение фигуры или лица - привычное профильное изображение уступает место полуобороту и полному фронтальному положению. Человек снова стал восприниматься как личность и индивидуальность, портрет как жанр прочно занимает свое место среди искусств.

В Русском изобразительном искусстве портрет возникает в эпоху правления Петра I. Он стремился к европеизации России, наряду с техническими и социальными преобразованиями. В 17 веке русские художники активно посещали Европу с целью освоить премудрости зарубежной живописи. Сквозь привычно плавные контуры еле проступают характерные, острые черты Ивана Грозного или толстые щеки круглоголового князя Скопина-Шуйского. Однако художник уже учится всматриваться в эти черты, закреплять их на доске. И тут оказывается очень важным, что это давно и хорошо делают иностранцы. Начинается период ученичества. Свои портреты за границей заказывают иностранным художникам русские послы. А русские художники начинают осваивать европейскую технику живописи маслом, приемы письма с натуры – «с живства», готовые, проверенные композиционные схемы европейского парадного портрета, его пышные складки одежд и занавесей, гордые позы и жесты.

В этот период русские художники стремились увековечить на своих полотнах царей, представителей купечества, бояр и высшее духовенство. Русский портрет сразу обрел национальные черты – серьезность в отношении к человеку, прямоту его характера, соотнесение личности с необходимостью служения гражданственным идеалам.

В XVIII веке в русском портрете сочетались: пышность барокко и фривольность рококо. В отличие от Европы, в русском портрете прослеживается стремление к правдивости жизни. С этого времени портрет становится для нас иллюстрацией жизни и нравов общества. Образуется своя русская школа портрета, отличающаяся жанровым разнообразием. К концу

XVIII века портрет по своему высокому уровню, качеству стал равен современным ему мировым образцам. Яркими портретистами того времени являются Фёдор Рокотов, Владимир Боровиковский (Рис. 2), Дмитрий Левицкий. Эти художники переходят от парадного и полупарадного к камерному портрету. К концу века в русском портретном жанре ярко выражены: вдумчивость, деликатность, внимательность, благовоспитанность и некая доброжелательность.

Рисунок 2. В. Л. Боровиковский портрет М. И. Лопухиной. 1797

За границей русские художники погружались в европейскую культурную среду. Они знакомились с направлениями, которые уже долгое время развивались в искусстве законодательницы мод Франции, национальной живописи Англии, наследнице Ренессанса Италии и Голландии. На манере их письма отражались популярные в Европе стили:

маньеризм, барокко, рококо, классицизм. Однако художникам удавалось сохранять черты, присущие русскому искусству. Так, до середины XVIII века даже на полотнах в стиле вычурных барокко и рококо были заметны элементы аскетичной парсуны.

В XIX веке русские художники в своих картинах отражали различные идеалы национального подъема, постепенно отказываясь от строгих принципов классицизма, навязанных академическими устоями. Этот век отличается высоким расцветом русской живописи, в котором художники России оставили для потомков большой след в истории отечественного изобразительного искусства, проникнутое духом всестороннего отражения жизни народа.

XIX век – век романтиков и свободы мысли, и на смену классическому приходит романтический портрет. Портрету эпохи романтизма свойственны чувственность и одухотворенность образов. Черты романтизма можно наблюдать еще в творчестве портретистов XVIII века. Но своего расцвета этот жанр достиг в творчестве О.А. Кипренского (Рис.3).

Рисунок 3. Пушкин А.С., худ. Кипренский О.

В центре внимания в его работах прежде всего личность человека, его эмоции и вслед за этим подчеркивается нравственный дух времени. В жанре романтического портрета работали также А. Иванов, К. Брюллов, Н. Ге.

В середине и второй половине двадцатого века жанр портрета оказался практически не востребованным в русском искусстве. Он утратил свое предназначение – живая летопись персонажей и образов эпохи. В это время портрет был вынужден «служить» власти. Он стал каноничен и утратил индивидуальность. Но несмотря на это, художники в советский период воспитывались на классических традициях. Они учились на примерах лучших живописцев прошлых столетий. Многие из современных художников сделали множество копий, прежде чем приступить к написанию собственной картины.

Цель работы: создание образа «современника» в жанре портрет.

Объект исследования – процесс создания картины в жанре портрет.

Предмет исследования – создание образа современников в жанре портрет.

Задачи:

1. Изучить историю возникновения портрета.
2. Изучить композиционно-структурные особенности построения портрета в искусстве советских художников.
3. Разработать ряд композиционных эскизов на выбранную тему.
4. Выполнить картон в тоне в выбранном мной формате.
5. Выполнить работу в цвете масляными красками в формате картона.

Данная дипломная работа является актуальной, так как тема современников отображает эпоху того времени, в котором пишется работа. Современники – от слова современность, то есть само название темы дипломной картины обозначает ее актуальность. Эта тема была во все времена, все художники в своем творчестве, так или иначе, передавали свою современность, не смотря на жанр, в котором они работали. Будь то портрет, натюрморт или сюжетная композиция - в них всегда присутствуют элементы,

передающие время картины. Но именно портрет наиболее точно может передать дух современности, только образ человека сможет «рассказать» о своем времени, о своем статусе, настроении и состоянии. Через одежду, причёску, выражению лица, роль в обществе можно передать то, как выглядели люди в то или иное время, как они себя показывали в социуме.

В данной дипломной работе автор хочет показать образ современников через своих ровесников, через студентов-выпускников. Потому что это время молодых людей, от которых зависит будущее. Они современны, юны и активны. Именно через своих ровесников легче всего передать образ современников, так как это наиболее близкий и понятный образ для автора.

Замысел автора воплотился в полной мере; работа может служить оформлением интерьера, а также принимать участие в выставках. Пояснительная записка к дипломной работе раскрывает творческий замысел и последовательность исполнения картины.

Структура дипломной работы состоит из аннотации, введения, трех глав, выводов, заключения, списка используемой литературы и приложения. Графическая часть дипломного проекта состоит из поисковых и подготовительных набросков и зарисовок разного формата и в разной технике, а также картона, выполненного мягким материалом в выбранном формате, соответствующим размеру будущей дипломной картины.

Живописная часть дипломного проекта состоит из поисковых и подготовительных эскизов, этюдов разных размеров, выполненных масляными красками. Основная и итоговая художественно-практическая часть дипломной работы представлена в виде картины, выполненной в технике масляной живописи.

ГЛАВА I. ОБРАЗ СОВРЕМЕННОГО В ПОРТРЕТНОМ ЖАНРЕ ЖИВОПИСИ

1.1. Портрет в живописи его жанры и стили

Портрет в живописи – это изображение визуальных характеристик модели. Портрет отображает внешний образ какого-то конкретного, существовавшего в прошлом или существующего в настоящем человека. Это один из самых древних видов изобразительного живописного творчества. Его можно встретить также в скульптуре и графике. Когда не было фотографий, каждый знатный или богатый человек хотел увековечить свое лицо для следующих поколений – и в этом ему на помощь приходили художники-портретисты. Даже сейчас, когда фотография доступна почти всем, портреты имеют достаточно большой спрос. Смысл портрета заключается в изображении индивидуальной жизни человека, его уникальная форма бытия. Портрет может быть одиночным, парным или групповым. Он может раскрывать две, три темы или больше, но каждая из них – тема индивидуальной жизни. Часто бывает такое, что жанр портрет сочетается в одном произведении с элементами других жанров.

С помощью портретной живописи мастер показывает внутренний мир человека через особенности его индивидуального внешнего облика. Помимо того, что на портрете чаще всего изображают реальных людей, существуют портреты литературных или мифических героев. Кроме того, есть портреты, на которых изображены люди, жившие в прошедшие времена, так и портреты наших современников, существующих на сегодняшний день.

Четких границ у портретного жанра нет, поэтому в одном произведении портрет может сочетать элементы других жанров живописи – пейзаж, натюрморт и так далее.

С иконами все по-другому. Если изображают лица Иисуса Христа, Богородицы или других святых, то они уже не считаются портретами, так как они написаны не с натуры и не с конкретного человека, а являются

идеальными образами. Но существуют и исключения, например, портреты святых Нового времени, которые написаны при их жизни или вскоре после смерти по воспоминаниям или, например, портреты в образе какого-нибудь святого.

Среди наиболее распространенных видов портретной живописи можно выделить следующие:

1. Исторический портрет.
2. Ретроспективный портрет.
3. Портрет-картина.
4. Типовой портрет.
5. Костюмированный портрет.
6. Автопортрет.
7. Донаторский портрет.
8. Портрет-прогулка.
9. Парадный портрет.
10. Полупарадный портрет.
11. Камерный портрет.
12. Интимный портрет.
13. Малоформатный портрет.
14. Портрет-миниатюра.

Каждый из этих видов портретной живописи имеет свои характерные особенности и отличия в технике выполнения. Автор рассмотрел подробно отличия одних видов от других.

1. Исторический портрет изображает какую-либо историческую личность, известного творческого или политического деятеля. Такой портрет может быть написан по воспоминаниям художника или современников портретируемого. Также исторический портрет может быть создан при помощи вспомогательного материала, взятого из художественной или документальной литературы.

2. Ретроспективный портрет – это посмертное изображение жившего в прошлом человека, которое может быть создано по описаниям очевидцев и

современников портретируемого или по прижизненному изображению. Однако возможен портрет, полностью сочиненный художником.

3. Портрет-картина – человек изображается в сюжетной взаимосвязи с окружающим его миром, природой, на фоне архитектурных построек или деятельности других людей, с помощью какого-либо сюжета. В таких портретах наиболее ярко видно соединение различных жанров в одной картине – пейзажа, натюрморта, исторической и батальной живописи и так далее.

4. Типовой портрет – это, когда художник изображает собирательный образ, составленный из характерных особенностей внешности некоторых людей, объединенных общими идеями, видами деятельности, социальным статусом или образом жизни. Это объединенный образ близких по смыслу, описанию и роли в обществе людей. Часто для создания типового портрета художнику требуется изучить внешние и внутренние особенности людей, чей образ он хочет передать.

5. Костюмированный портрет – художник изображает человека, представленного в образе литературного, аллегорического, театрального персонажа, исторического деятеля или мифологического героя. Чтобы написать костюмированный портрет, художнику следует внимательно изучить костюмы других эпох по исторической или художественной литературе, или по музейным материалам. К костюмированным портретам относятся: аллегорический, мифологический, исторический, семейный портреты.

6. Автопортрет – особый вид портретного живописного жанра, на котором художник изображает сам себя. Таким портретом мастер передает зрителям свою внешнюю характеристику и внутреннюю сущность.

7. Донаторский портрет – один из устаревших видов портретной живописи. Это портрет с религиозной тематикой, на котором изображался человек, сделавший крупные пожертвования церкви. Он предстал перед зрителями в окружении святых, рядом с Мадонной или на одной из створок алтаря в коленопреклоненном виде. В прошлом состоятельные люди видели в создании донаторского портрета особый сокровенный смысл, потому что такие картины всегда воспринимались позитивно и почитались людьми наравне с иконами.

8. Портрет-прогулка – вид портрета, наиболее распространенный в эпоху сентиментализма, на котором изображают гуляющего человека на фоне пейзажа. Этот вид появился в Англии в XVIII веке.

Портрет – это такой жанр изобразительного искусства, в котором композиция картины построена так, что в центре оказывается лицо портретируемого. У композиции любого портрета есть определенные правила центрального положения головы модели по отношению к позе, одежде, окружению, фону и так далее. Такое построение соответствует исторически сложившимся канонам. Портрет не только изображает индивидуальность человека, но и выражает отношение автора, его эстетическую особенность в передаче того или иного образа. Одушевленность модели на портрете также входит в число черт, составляющих инвариант портрета. Итак, портреты еще делятся на разные типы по характеру и способу изображения фигуры человека в холсте, по отношению к фону.

1. Парадный портрет – портрет, на котором изображен человек в положении стоя в полный рост (возможно, на коне). При этом все детали внешности и фигуры выписываются очень четко, поэтому портрет становится повествовательным. Человек обычно изображается на архитектурном или пейзажном фоне. Обычно такой портрет большого размера. К парадному портрету относится и охотничий, но он бывает и камерным. Полупарадный портрет – обладает такими же характеристиками, но чаще всего человек изображается по пояс или по колено, или в положении сидя, когда нижняя часть ног не видна. В подобном полупарадном портрете огромную роль играет изображение окружающей обстановки или аксессуаров. Парадный портрет может иметь различные атрибуты, поэтому он делится еще на:

1. Коронационный.
2. Конный.
3. В образе полководца.

2. Камерный портрет – когда используется нейтральный фон, причем используется такая композиция, где фигура человека изображается до пояса, до

груди или даже до уровня плеч. В этом случае художник особенно четко и тщательно выписывает детали портрета, черты лица человека.

3. Интимный портрет – не распространенный тип портрета, представляет собой одну из разновидностей камерного портрета из-за того, что здесь также используется нейтральный фон. Такая картина выражает глубокие чувства художника к изображаемому человеку или доверительные отношения между ними.

4. Малоформатный портрет – живописное произведение небольшого размера. Выполняется такой портрет, обычно, тушью, карандашом, пастелью или акварельными красками.

5. Портрет-миниатюра – один из самых сложных в отношении техники выполнения видов портретной живописи. Для миниатюры характерен маленький формат изображения (от 1,5 до 20 см). В таком портрете художник использует необычайную тонкость письма и тщательную, почти ювелирную прорисовку всех деталей и линий. Миниатюрные портреты были очень популярны. Их вставляли в медальоны, украшали ими часы, браслеты, броши, перстни и табакерки.

Во многих обществах портреты это, прежде всего, важный способ обозначить свою власть и богатство. В Средневековье и Ренессансе важно было показать, кто именно заплатил за создание того или иного произведения искусства. До этого, Византии и Тёмные Века – главным в портрете было не сходство, а идеализированный образ, символизирующий то, кем являлась модель.

В политике портрет главы государства часто является символом государства. Во многих странах существует обычай вешать портрет лидера в государственных зданиях. Чрезмерное использование портретов государственного лидера определяется, как признак культа личности (например, Сталин).

Большинство из дошедших до наших дней портретов создавались не для их музеев или выставок. Небольшое количество портретов, например, парадных или декоративных – создавалось для общественных помещений, где их утверждающее, прославляющее и идеологическое воздействие рассчитано было на многих зрителей. Менялось общество, начал появляться интерес к быту, к

человеческой личности, функции портрета становятся более близкими к нашим современным представлениям. Заказ портрета и его дальнейшая жизнь стали семейным, интимным делом. Портреты становились частью интерьера, напоминая о родственниках и близких людях.

1.2. Портрет современника в творчестве советских художников

Художнику очень важно изучать историю искусства. Это помогает ему вдохновиться на творчество и научиться чему-нибудь новому, поэтому перед тем, как приступать к практической части дипломной работы, автор изучил творчество советских художников, особенно, их портретную живопись. Это было необходимо, чтобы понять, как лучше построить композицию работы, как разложить цветовые пятна и определить колорит картины. Именно через историю искусства легче всего художнику проанализировать то, какой он хочет видеть свою будущую картину. Автор углубился в изучение истории советского портрета, так как живопись этого периода наиболее понятна сегодняшнему поколению. По работам мастеров того времени легче учиться и писать по ним копии для улучшения собственных навыков. А также тема дипломной работы отображается в советской живописи, так как основным содержанием советского портрета стал образ человека своего времени. Манера письма и образы на портретах советских художников наиболее близки автору. Как правило, технике советских живописцев характерны: широкие мазки, пастозность, живописность, сдержанная благородная цветовая палитра.

Искусство художника, который может понять и изобразить своего современника во всей сложности внутреннего мира и нравственных исканий, в труде и борьбе, радостях и тревогах, в стремлении к счастью и справедливости, всегда вызывало огромный интерес зрителей. Истинность и ценность художественного творчества, его образная глубина и общественная актуальность, определяются отношением к человеку. Русское демократическое искусство не просто изображало тяжелый быт городского и деревенского народа. Оно

сострадало его судьбе, жило его бедами и невзгодами, радовалось успехам, верило в светлое будущее народа.

Стоит отметить, что советское искусство нашло своё отражение в самых разных стилистических направлениях - импрессионизма, реализма, фовизма и т.д. Исторические изменения не могли не сказаться на развитии советской живописи. В это время именно идеологическое содержание начало активно выдвигаться на первый план. Главными задачами изобразительного искусства советского периода стало служение народу и общественному делу, вера в коммунизм и социализм. Важными понятиями стала многонациональность и народность. Реализм - один из самых популярных и востребованных стилей в изобразительном искусстве всех времён и народов. В России он нашёл своё яркое выражение в живописи, в том числе и в период СССР. Картины художников советского времени замечательно передают настроение эпохи, рассказывают о людях различных профессий и судьб.

Картины того периода, будь то портрет, пейзаж, натюрморт, небольшой этюд или эскиз к картине – все они показывают, как ответственно советские художники относились к работе, насколько одержимы они были делом, что видели и чувствовали в то время, что хотели сказать зрителю.

Можно отметить, что советские художники условно делились на два лагеря. Одни стремились запечатлеть сюжеты из жизни народа, используя привычные изобразительные формы и правдивое отображение действительности. Другие же художники использовали символические образы, которые были более сложны для восприятия, но давали возможность выразить свое истинное вдохновение и отношение ко времени.

В 20-е годы некоторые художники начали обращаться к авангардизму, однако в последующий период вновь вернулись к реализму. На портретах могло быть изображено как лицо человека, так и его фигура целиком. Важно было передать не просто внешнее, но и внутреннее состояние личности. Нужно было отчетливо показать социальное положение человека, его характерные черты.

Русская школа изобразительного искусства советского периода многообразна и неоднозначна.

В начале XX века неокрепшее новое социалистическое общество нужно было направлять, идейно поддерживать в развитии. А так как одним из эффективных способов влияния на мировоззрение людей является изобразительное искусство, то по указанию правящей верхушки художникам было рекомендовано создавать в массовом порядке портреты ударников, колхозников, рабочих, передовиков производства, причём в начальный период делался упор именно на образы людей физического труда, и лишь впоследствии, начиная с 1950-х годов, появляются изображения людей, принадлежавших к так называемой творческой и научной интеллигенции.

На портретах советских художников всегда изображался какой-либо герой. И это обязательно был представитель народа. Портреты колхозников и картины с рабочими представляли собой полноценное полотно человеческой судьбы в советское время с идеологических позиций. В них отражался образ нового человека, носителя новых духовных качеств, но при этом это были реально существовавшие люди. Не смотря на идеологический фильтр, каждый художник старался изобразить прежде всего личность, поэтому он вкладывал в работу своё эмоциональное отношение к портретируемому и непосредственное собственное видение его характера.

Впервые в русском живописном искусстве портретный образ современника широко был включен и в сюжетные картины, плакаты. Возникают портреты ударников коммунистического труда, рабочих, колхозников, учителей, врачей, учёных, писателей, артистов, государственных и партийных деятелей, а также выдающихся в какой-либо области людей, отражавшие глубокие изменения в жизни социалистического общества, героические страницы истории и труд советского народа.

Символами эпохи стали индивидуальные и групповые портреты советских вождей и руководителей, призванные вдохновлять людей на активные трудовые подвиги. Просветлённые лица рабочих и колхозников на советских картинах вызвали эстетическое удовольствие, создавали настроение подъёма духа.

Женские портреты современниц занимали особое место в творчестве советских художников. Это один из самых индивидуальных, личных и тонких видов живописи. В нём отображается исторически сложившееся представление о красоте женщины и её значимости и роли в жизни общества.

Такие художники, как А. Гремитских, Ф.П. Малаев, П.Н. Андрианов, Г.М. Гордон, А.И. Лигачёва, С.Ф. Соловьёв, К.А. Тугево́ль, А.Д. Кузнецова, представляют русскую школу портретного жанра в живописи советского периода. В своем творчестве эти художники уделяли особое внимание женскому портрету (Рис. 4,5).

Рисунок 4. К.А. Тугево́ль «Ветеран шахтерского труда»

Рисунок 5. К.А. Тугево́ль «Женский портрет в красной шляпке»

Изображение образа женщины является вечной темой в искусстве всех времён и народов. Каждая эпоха раскрывала свои идеалы, а характеры прекрасных современниц привлекали особое внимание многих живописцев разных эпох. В портретах женщин советского периода можно увидеть, как на внешность и внутренний мир людей влияют мода, искусство, события общественной жизни, политическая ситуация в стране, изменение психологии человека с течением времени, ведь во времена Советского Союза всё это резко менялось каждое десятилетие, таковы особенности нашей истории.

В Советской живописи наглядно прослеживается, как с течением времени постепенно менялся взгляд на эталоны красоты и личность прекрасной половины человечества. Это связано с изменением в сознании, привычках, со сменой

правления, поколений и многими другими факторами. В период с начала тридцатых по середину шестидесятых годов, одним из центральных мотивов в творчестве живописцев была тема трудовых будней. Героинями портретов этого периода были женщины-работницы. Они без усталости трудятся в колхозах, на стройках, на фабриках и заводах. Молодые и жизнерадостные, они верят в новое время и вдохновляют на рабочие подвиги. Женские портреты советских художников – это повествование о красоте, о судьбе человека и его жизни, роли женщины в обществе.

В период 30-80-х годов XX века художники изображали портреты мужчин, отмеченных лучшими качествами гражданина первого в мире социалистического государства, так как это рекомендовала государственная цензура. Изобразительное искусство того времени должно было активно принимать участие в формировании духовных ценностей общества, способствовать построению коммунизма, служить идеалам КПСС.

Перед живописцами стояла задача передать образ современного советского человека наиболее точно и в конкретной идеологической форме. Если военный, то обязательно смелый, решительно настроенный к действию, портреты председателя колхоза, коммуниста отражали значительность характера, рабочего, крестьянина – простоту, народность и трудолюбие. Обычные люди из повседневной жизни должны были излучать счастье и уверенность в светлом будущем страны.

Мужской портрет эпохи СССР показывает в первую очередь реально существовавшего тогда человека, а потом уже шахтёра, колхозника, учителя, врача или военного. В этом и заключается правдивость, "жизненная правда" соцреализма. Именно за это ценятся эти портреты.

. Рисунок 6. В.Г. Гремитских, Мужской портрет.

В первые годы эпохи социалистического реализма на мужских портретах чаще изображались вожди, революционеры, строители коммунизма. Во второй половине XX века мужской портрет был менее политизирован, но отражал дух эпохи. Художники больше уделяли внимание лицу и характеру, чем идее,

старались сделать образ современника более реалистичным, приближенным к действительности (Рис. 6).

Рисунок 7. В.Г. Гремитских, Портрет Станиславского.

Заказной парадный портрет появился задолго до идеологии КПСС. Ещё со времён фараонов монархам и аристократической знати хотелось видеть себя возвеличенными и обожествлёнными. Подобный подход к изображению людей оказался удобным и для живописи первого в мире государства рабочих и крестьян.

Женский или мужской портрет писался не с каждого. Большое значение имел социальный статус портретируемого. Изображались рабочие, крестьянки, красноармейцы, студенты рабфаков, физкультурники, делегаты и делегатки, люди, внёсшие вклад в развитие советской истории и науки, лётчики и космонавты (Рис.

7). Их образы демонстрировали оптимизм, здоровье, хорошее физическое и духовное состояние.

Персонажи изображались на пейзажном или архитектурном фоне, в советской живописи это были не богатые интерьеры или сцены сражений с королём во главе войска, фоном могли служить и шахтёрский посёлок, и хлопковые поля, и кабинет партийного работника. Из регалии – медали и ордена за трудовые успехи и общественную деятельность. Перед советским художником стояла сложная задача. На портрете нужно было отобразить героизм, значительность персонажа, обеспечить визуальное сходство, и при этом показать индивидуальность человека, его характер и образ мыслей. Женский портрет, как и ранее, должен был подчеркнуть в первую очередь красоту героини. Но, самое главное, надо было угодить требованиям государственной цензуры. От художника, балансировавшего между искусством и цензурой или капризами высокопоставленного заказчика, требовались искренность, мудрость и большой талант, поэтому лучшие образцы этого жанра получались глубокие и колоритные.

Советское искусство многонационально. Художники отражают в своих портретах и сюжетных полотнах черты представителя определенной национальности с помощью деталей быта и костюмов. В конце 1920-х – начале 1930-х годов многие русские художники едут работать в восточные республики страны. Представители национальных школ живописи стремятся выразить в своих портретах значительность и величие человека эпохи социализма.

Перед тем как перейти к итоговой дипломной работе, автору необходимо было написать копию картины, у которой похожая тематика, композиция и колорит. А также важно, чтобы у копируемой работы было такое же освещение на лицах героев, как и у, задумываемой автором, дипломной картины. Написание такой копии поможет автору при выполнении своей работы, так как он поймет, как писать такую композицию с таким колоритом поэтапно, научится смешивать цвета для создания оттенков именно для нужного ему освещения.

При выборе копируемой картины автор обратил внимание на творчество советского художника Константина Мефодьевича Максимова «Выпускница»

(Рис. 8). Константин Мефодьевич Максимов (1913-1994) – прекрасный живописец, педагог, народный художник РСФСР. Он родился в деревне Шатрово (Ивановская область). Свое начальное художественное образование Константин Мефодьевич получил в Иваново-Вознесенском изотехникуме, где учился 1930 по 1935 год.

Далее в 1937 он поступил в МГАХИ имени В. И. Сурикова в мастерской Г.Г. Рязского. Учился там до 1942 года. В 1943 году художника приняли в члены Союза художников СССР. В творчестве Константина Мефодьевича преобладал портрет - не просто как повод для создания определенного характера и формы. Его портреты несли в себе больше философский и исторический смысл. О своем любимом жанре художник писал: «Настоящее портретное искусство, где человек и только человек является предметом внимания художника, требует глубокой мысли, содержательности замысла».

С 1945 года Максимов вел большую преподавательскую работу. В Московском государственном педагогическом институте имени В.И. Ленина он был профессором живописи, там мастер передал свои знания многим поколениям советских художников. Максимов вел активную преподавательскую деятельность в Китае, а именно в Пекине. Дело в том, что в начале 50-х годов волна «Учиться у Советского Союза» в Китае захватила и художественную среду. Там художник работал с 1954 по 1957 год. В Китае художником и его учениками было написано большое количество работ. Константина Мефодьевича Максимова можно смело называть основателем современной реалистической китайской школы живописи европейского направления. Живопись Максимова посвящена простому народу, его трудовым будням, быту, героической истории и природе. В своих картинах, различных жанров живописи, художник раскрывал свои наблюдения и раздумья о духовном мире своего современника. Среди его работ много глубоко психологических портретов, больших тематических композиций. На них изображены знаменитые люди страны, выдающиеся ученые, воины, колхозники, строители. Пейзажи и натюрморты Максимова вобрали в себя весеннее солнце и задумчивую тишину осени. Человеческие образы и мир, которые изображает

художник, предстает перед нами не в простом перечислении деталей и фактов, а в своей образной характерности, которая вызывает у зрителя тонкие, глубокие чувства и эстетические переживания. Картины Максимова находятся в художественных музеях России, а также в частных коллекциях и за рубежом: Германии, Голландии, Китае, Испании, Италии, Франции, Японии.

Картина «Выпускница» была написана Константином Мефодьевичем Максимовым в 1960г. На ней изображен портрет девушки в полный рост. Ее лицо и фигура освещены утренним солнцем. Девушка стоит в дверях в белом, светящемся платье с большим букетом белых цветов. На платье голубые и сиреневые тени, они придают воздушность и легкость образу. На волосах девушки играют золотые блики. В дверных окошках отражается зелень, голубое небо и солнечные блики. Девушка изображена в движении, она спешит на своей выпускной и легкой походкой выходит из дома. На картине чувствуется весенняя праздничная атмосфера. Светлый наряд девушки и большой букет цветов подчеркивают легкость и юность образа. Картина отображает радостное настроение.

Рисунок 8. Константин Мефодьевич Максимов «Выпускница» 1960г

Тематика и колорит картины схожи с будущей дипломной работы автора, поэтому было принято решение, копировать ее. Работа над копией поможет понять из каких цветов состоит тень и свет на фигуре и лице, так как здесь такое же утреннее весеннее солнце, как и на выбранном эскизе автора (см. Приложение 2, рис. 1). В копии можно увидеть различные живописные холодные оттенки в тени на светлой одежде, тщательно проследить за тем, как освещается лицо модели. Работая над копией также легче потом разобраться с композицией на холсте своей будущей картины.

Выводы по I главе

Изучив историю возникновения портретного жанра, рассмотрев подробно их разновидности и проанализировав портреты советских художников, можно сделать вывод, что основной темой и главным предметом искусства является человек, его красота, чувства, уникальность, отношение с окружающим миром. Художники всегда старались как можно точнее передать индивидуальность своих моделей, подчеркнуть их уникальность, их статус и роль в обществе.

В разных эпохах художники по-разному раскрывали образ своих современников. Менялись времена и вместе с ними менялись живописные техники и сама идея портрета. Интерес художников к портретному жанру оставался во все времена актуальным, они хотели запечатлеть историю на холсте. Мастера каждую эпоху создают свои правила изображения человека, по-разному смотрят на смысл портретного жанра, но при этом художники во все времена портретами показывают состояние общественного сознания времени.

Таким образом, портретный жанр менялся от эпохи к эпохе. В определенный период времени художники ставили перед собой определенные задачи при изображении человека. Изначально портреты несли только религиозный или ритуальный смыслы, только потом этот жанр стал самостоятельным. Где-то было важно передать красоту модели, где-то важнее показать роль человека в обществе или его статус. Были времена, когда изображали в основном только определенный слой общества: либо рабочих, либо, наоборот, только знатных людей. Было и такое, что портрет служил государству.

В Советской живописи наглядно прослеживается, как с течением времени постепенно менялся взгляд на эталоны красоты и личность прекрасной половины человечества. Это связано с изменением в сознании, привычках, со сменой правления, поколений и многими другими факторами.

Каждая эпоха диктовала свои правила и цели в изобразительном искусстве. Менялась культура, развитие общества – все это влияло и влияет

на изобразительное искусство. Но какие бы каноны не существовали, все равно, во все времена, существует огромное разнообразие портретов, у каждой картины своя уникальность. Портреты делятся на множество различных видов и классификаций, которые подробно изучил автор. Все это делает портретный жанр в истории искусства очень разнообразным. Каждый портрет несет свою историю, отображает свое время, показывает красоту человека и выражает чувства.

ГЛАВА II. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА К СОЗДАНИЮ ЖИВОПИСНОЙ КАРТИНЫ

2.1. Поиск идей, сюжета и образов для дипломной картины

Для выбора темы дипломной работы нужно хорошо проанализировать свои предыдущие этюды, эскизы композиций. Они помогут определиться с задачами и целями будущей картины. Таким образом автором была выбрана тема дипломной работы «Мои современники». При чем, нужно изобразить, не просто портрет конкретных людей, а передать образ студентов, ровесников автора, чтобы они олицетворяли молодое современное общество. Это большая сложная тема, которая будет передавать историю следующим поколениям.

В дипломной работе автор хотел показать образ своих ровесников, студентов-выпускников, а также образы своих друзей. Тема современников всегда была и будет актуальной, так как она раскрывает дух времени, в котором живет художник. Образ современника показывает будущим поколениям о том, как выглядели люди в определенное время, какая была их мода, какова их роль в обществе.

Молодые люди, только что окончившие университет, полны знаний, идей и целей. Они мечтают о многом и готовы применить свои задумки в своей будущей карьере. Они полны оптимизма и готовы двигаться вперед. Образ студентов олицетворяют юность и молодость. Герои картины – будущее общества. На картине должен быть изображен праздник. Праздник весны, юности, знаний. Это будут выражать атрибуты, такие как: флаги, конфедератки, здание университета, праздничный букет, парадные наряды.

Тема «Мои современники» всегда будет актуальна. Она будет служить последующим поколениям, на ней можно будет увидеть то, как выглядела молодежь, как праздновали свой выпускной студенты в наше время, и как это отличается от предыдущих поколений. Эта работа покажет значимость статуса студента в современном обществе и как важно иметь образование.

Эта тема также хороша тем, что автору легко найти модель для позирования в набросках и этюдах, так как можно изображать своих друзей и сокурсников. По сути они и есть главные герои картины. Автор может наблюдать за своими ровесниками, за тем как они одеваются, выглядят и ведут себя в обществе – все это поможет при выполнении дипломной работы. На картине будет не портрет конкретных людей, а собирательный образ из друзей, сокурсников и других студентов, которые имеют общие черты.

2.2 Выполнение поисковых и натуральных эскизов, этюдов, зарисовок

Когда выбрана тема дипломной работы, необходимо разработать несколько эскизов, чтобы выбрать наиболее удачный. Чтобы вариант композиции был удовлетворительным, предстояли поиски, в ходе которых необходимо было опробовать различные вариации, чтобы впоследствии выбрать наилучший вариант. Итак, определившись с сюжетом, автор разработал первый эскиз (см. Приложение 1, рис. 1,2) Сначала это был портрет трех девушек студенток во весь рост, стоящих на фоне университета.

В процессе работы над эскизами автор рассматривал варианты с разным форматом, цветовым колоритом и в других позах (см. Приложение 1, рис. 3). Как выяснилось позже, такая композиция не давала возможность в полной мере раскрыть образ современников. Не хватало более детальной передачи выражения лиц героев. В них должен просматриваться оптимизм, вера в светлое будущее. Также на эскизе не хватало мужского портрета. Но на тот момент, этот вариант композиции стал приоритетным на момент окончания пятого курса, однако предстояла ещё летняя практика, которая призвана была окончательно определиться с будущей композицией.

Во время летней практики были написаны с натуры живописные этюды и графические рисунки женских и мужских фигур в различных позах, портреты, пейзажи и натюрморты из предметов, которые являются атрибутами заданной темы. В начале шестого курса была выполнена копия

картины советского художника Максимова, по содержанию напоминающая будущую работу автора (см. Приложение 2 рис. 1). Копирование картины с похожей композицией и схожего колорита должно помочь при выполнении задуманной работы.

Основываясь на материале, собранном за лето, дипломный руководитель посоветовал автору поэкспериментировать с одиночным портретом. Поэтому далее автором были разработаны варианты картины с одиночным мужским портретом в разных форматах. (см. Приложение 1 рис. 4,5) и женским одиночным портретом (см. Приложение 1 рис. 6) Такая композиция лучше предыдущих тем, что пейзаж теперь не притягивает внимание на себя: взгляд зрителя сосредоточен только на портрете – главном герое картины, образе современника.

Далее автор нашел более удачную композицию, объединив женский и мужской портреты. Так картина лучше раскрывает образ современников, выигрывает в композиции, передает портреты студентов-выпускников. Именно этот вариант эскиза будущей дипломной работы был окончательно утвержден (см. Приложение 1 рис. 7). На данном эскизе позы героев, жесты раскрывают их характер и состояние. Взгляды парня и девушки должны быть устремлены вдаль, выражение лиц полны оптимизма. Правильно подобранные и скоординированные фон, детали: флаги, окошки, колонны, зелень, а также сама композиция влияют на эмоциональное состояние и добавляют красок. Поясное изображение фигур дает в полной мере раскрыть образы героев, не отвлекаясь на детали одежды. Такая композиция помогает лучше передать настроение современников, их состояние. Чтобы добиться собирательного образа, нужно не копировать натуру, а анализируя и обобщая, запечатлеть черты, характеризующие образ современников.

На дипломной работе получился собирательный образ из друзей и образа самого автора. Портреты девушки и парня олицетворяют молодежь выпускников университетов. Это общий образ, передающий дух времени. Замысел автора передать состояние модели и ее настроение. Молодые люди

только что закончили университет, они наполнены знаниями и готовы применить их в жизни. Взгляд направлен вдаль – как будто в будущее заглядывают наши герои. В руках цветы как символ весны и молодости. Выпускников окутывает мягкий свет от утреннего весеннего солнышка. Все элементы композиции соподчинены и гармонируют между собой. Колорит картины построен из оттенков: синего, белого, серого, розового и зеленого. Есть вход в композицию - цветы. Фигуры парня и девушки - главный центр сосредоточения.

Выводы по II главе

Приступая к работе над художественно-творческой частью диплома, автор поставил цель написать станковую картину – портреты современников. При выборе темы автором было сделано множество разных вариантов эскиза будущей дипломной картины. Автор пробовал делать эскизы с разным композиционным построением, подбирал разные колориты, цветовые пятна, чтобы найти более удачный вариант раскрытия темы. На эскизах менялось количество героев и их расстановка в композиции, менялся задний план и детали, пока не был выбран наиболее удачный вариант эскиза.

В процессе преддипломной практики создавались и корректировались эскизы, которые были выполнены ранее, в ходе учебной программы. Необходимо было сделать множество разных этюдов и набросков, зарисовок с натуры на выбранную тему, среди которых были отобраны наилучшие. В дальнейшем они будут помогать выполнять задуманную картину. А также эти работы с преддипломной практики, в последствии, будут выставляться вместе с дипломной работой, так как именно они являлись первоначальным этапом долгой кропотливой работы.

Тема определена, эскиз выбран, дополнительный материал собран. Можно приступать к выполнению основной практической частью дипломной работы.

ГЛАВА III. ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ КАРТИНЫ «МОИ СОВРЕМЕННОКИ»

3.1. Практическая реализация живописной картины

Когда утвержден окончательный вариант эскиза, собран весь материал, который будет помогать в процессе написания картины, а это – наброски, зарисовки, этюды, можно приступать к реализации дипломной картины.

Для начала нужно выполнить картон (см. Приложение 4, рис. 1) - тональный рисунок выбранного размера, который будет такой же, как размер будущей картины. По пропорциям холст и картон точно соответствуют выбранному эскизу. Размер холста подбирается после консультации с дипломным руководителем. В данном случае был выбран формат размером – 100 на 90 см. В таком размере наиболее гармонично смотрятся портреты в выбранной композиции – обрезанные чуть выше колена. Фигуры и лица смотрятся не слишком большими и не маленькими, они полностью соответствуют размеру людей, которые находятся от нас на небольшом расстоянии. Также этот выбор хорош и в практическом смысле: картину такого формата гораздо легче транспортировать для участия в выставках.

Рисунок картона выполняется мягкими подвижными материалами, которые легко исправлять и растушевать, поэтому был выбран пористый уголь, который подходил под все вышеперечисленные критерии. Рисунок картона выполняется на бумаге, натянутой на планшет большего размера, нежели размер будущей картины. Это необходимо для того, чтобы автор имел возможность изменить формат или размер картины на этом этапе, если сочтет необходимым. Такой тональный рисунок нужен, чтобы увидеть, как картина, которую прежде автор видел только на маленьком эскизе, будет смотреться в увеличенном формате, и чтобы можно было разобрать работу по тону.

Для начала нужно перевести рисунок с маленького эскиза на выбранный размер на бумагу. Причем рисунок должен быть переведен очень

точно, иначе может потеряться изначально задуманная композиция эскиза. Наиболее точный способ перевода рисунка – по клеточкам. Далее следует уточнить пропорции фигур и предметов, подробно разобрать тон. Далее нужно проработать все детали, но ровно настолько, чтобы не мешать главному. Из этого следует сделать вывод, что картон значительно облегчает последующее написание картины, так как на большая часть работы над картиной уже проделана. С картона легко перевести точный рисунок и подобрать тон. Можно уже увидеть, как будет выглядеть работа в выбранном размере.

Следующий этап – выбор холста. Холст представляет собой полотно, которое натягивается на деревянную основу (рамку). Преимущество холста перед бумагой – прочная поверхность, которая выдерживает множество слоев краски и воздействие разбавителя, хорошо переносит изменения влажности и температуры. Основным требованием к холсту является его качество. Для дипломной картины был выбран холст из льна. Лен – самый популярный и прочный материал. Уникальные свойства льняного волокна позволяют делать из него ткань совершенно разной зернистости, от очень тонкой и сглаженной фактуры до грубой, крупнозернистой. Льняной холст очень устойчив к механическим повреждениям – его волокна длиннее и прочнее, чем, например, у хлопка. За счет этого он мало склонен к провисанию. Зернистость холста обычно выбирается в соответствии с задачами будущей работы. Мелкозернистый холст подходит для гладкой живописи с использованием небольших слоев краски, на нем удобно прописывать детали. Для работ среднего размера подойдет средняя зернистость, а большие картины пишут на крупнозернистых холстах, чтобы уменьшить риск провисания ткани под слоем краски. Поэтому для дипломной работы был выбран крупнозернистый холст. Подготовка поверхности необходима, прежде всего, для масляной и акриловой живописи на холсте. В начале, холст проклеивают для соединения и защиты волокон полотна. В качестве проклейки выступают растительные и животные клеи.

Затем, на высохшую проклейку наносят грунт, который не дает краскам впитываться в поверхность и улучшает их сцепление с основой. Грунт белый, акриловый, он предотвращает пропитывание краски в ткань с последующим разрушением основы под живопись. Рекомендуется, чтобы подрамник был крестовым, а также имелась возможность забить в него клинья в случае провисания холста.

В процессе работы над картиной понадобилось много разных качественных инструментов: кисти, мастихины, тряпочки, бритва, большая палитра, масляные краски, разбавитель. Автор использовал краски отечественных производителей: «Гамма», «Ладога», «Мастер-класс». Масляные краски являются одними из наиболее значимых классических живописных материалов. Они использовались в течение сотен лет и выдержали испытание временем, доказав свою долговечность и стойкость. Масляные краски появились в Азии приблизительно в VII веке, приобрели популярность в Европе в XIV веке, когда художники увидели их преимущества, и окончательно закрепили свои позиции к XVII веку. Для этого есть множество причин, но в первую очередь это выдающиеся результаты, которых можно достичь при помощи масляных красок в умелых руках художника. Палитра автора состоит в основном из непрозрачных корпусных красок. Из теплых оттенков это кадмий желтый, лимонный, кадмий желтый средний, охра светлая, охра красная, кадмий красный темный, сиена натуральная, умбра жженая, умбра натуральная, окись хрома; из холодных – ультрамарин, кобальт синий средний, небесная голубая, церелиум, кобальт зеленый темный и светлый, изумрудный, кобальт фиолетовый, а также белила титановые, марс черный. В качестве разбавителя использовался тройник – смесь разбавителя, льняного масла и лака. Много можно узнать о художнике, посмотрев на кисти, которыми он работает, поскольку внешний вид картины, ее качество и даже стиль во многом зависит именно от используемых кистей. Художественные кисти – традиционный и главный инструмент для работы с красками и не только.

Автором использовались кисти из щетины разных размеров: для довольно большого холста нужны широкие флейцы, а для прописи деталей – плоские кисти маленького и среднего размеров. При написании дипломной работы, кроме кистей, использовался еще один такой важный инструмент как мастихин. Это специальный нож-шпатель различных форм для нанесения краски пастозными мазками.

Следующий этап практической работы - процесс перевода на холст контуров рисунка с картона. Сначала рисунок с картона был перенесен на кальку, а потом с кальки, с помощью копировальной бумаги, на подготовленный холст. Этот способ перенесения контуров рисунка на холст наиболее точный.

После того как автор убедился, что рисунок закреплен, можно приступить к подмалевку. (см. Приложение 6, рис. 1) Выполнять его нужно без добавления белил. Для подмалёвка часто используют полупрозрачные краски, так как они позволяют цветам оставаться звучными и неперегруженными. Нужно начинать от самых темных тонов постепенно переходя к светлым. Далее автор «раскрывает» холст, то есть находит основной цветовой колорит. На данном этапе, главное, опираться на эскиз. Этот этап имеет решающее значение. Выполняется он в один сеанс, быстро и интуитивно, очень похож на работу в стиле «а-ля прима», однако и отличается от нее тем, что холст раскрыт, но работа при этом не закончена. Это нужно делать исключительно по эскизу, так как на нем получился удачный вариант раскрытия цветowych пятен. После этого этапа необходимо дать холсту просохнуть, чтобы продолжать работу. В последующих сеансах работу требуется уточнять по тону, разнообразить живописными оттенками, уточнить детали, а после наоборот обобщить все цветовые формы.

Далее следует работать в несколько сеансов, чтобы давать работе просыхать и наиболее точно разрабатывать тон и детали. Где-то, возможно, нужно соскоблить слои краски, чтобы на картине появился «воздух», и она не была перегруженной. Возможно даже, что предыдущий слой, наиболее

точно попадет в нужный оттенок, нежели новый. Для проработки деталей используются различные методы, например, густо замешанные на белилах прописи светов, заливки цветоносных теней (см. Приложение 6, рис. 2,3)

Важно отметить, что в процессе работы нужно постоянно отходить, чтобы видеть работу издалека. Это помогает увидеть картину в целом и исправлять ошибки. Также важно постоянно смотреть на свои ранее выполненные этюды с натуры, чтобы видеть, как освещаются фигуры и падает тень. Цвета должны быть чистыми, смешивать краски можно прямо на холсте. Так живопись сохранит свежесть и появится разнообразие оттенков.

Последний этап работы – это обобщение. Это очень важный этап. Автор должен понять, соответствует ли итоговая работа со своей первоначальной задумке. Нужно объединить детали и прийти к общему, чтобы ничего не отвлекало зрителя от идеи автора. Картина должна производить именно то впечатление, которое задумал автор. На этом этапе следует работать, как и в начале написания картины – живо, цветно, уверенно, большими мазками. (см. Приложение 6, рис. 3) Не стоит выделять слишком тщательно детали, которые могут «лезть» из картины и отвлекать от главного. И если, автор в процессе работы увлекся и оставил такие мелкие детали, то на этом этапе нужно их заметить и обобщить. Важно выделить главное, посмотреть на работу со стороны и убрать все лишнее.

В картине всегда нужно оставлять «недосказанность», чтобы зритель сам мог додумать некоторые детали. Тогда зрителю становится интересно разглядывать картину, потому что каждый может увидеть в ней что-то свое. Главное – передать идею, смысл, живописность и уникальность образов.

В своей дипломной работе автор специально не стал очень детально прописывать лица главных героев. Потому что это собирательный образ студентов-выпускников, а не конкретных людей. Нужно было написать именно общий образ, в котором почти каждый выпускник сможет узнать себя. Так, портреты получаются и уникальными, и в то же время

обобщающими образ современных студентов. И герои стоят как бы на небольшом расстоянии от зрителей, поэтому мелкие детали их лиц не будет видно в реальной жизни. Между зрителями и героями есть «воздух», и его тоже нужно написать, например, с помощью бликов и рефлексов. Таким образом, можно придать портретам правдоподобность и реалистичность. Благодаря этой «недосказанности», зрители могут наделять героев качествами, которые видят сами. Если кто-то тоже был выпускником, то, возможно, узнает в этих образах самого себя или увидит в них близких людей и друзей. А нынешние студенты, спустя годы, увидят в этих образах своих сокурсников и современников. Таким образом, благодаря незаконченности и живости, у картины увеличивается шанс найти отклик в сердце почти каждого зрителя (см. Приложение 7, рис. 1).

Когда картина закончена, её покрывают лаком. Гарантией того, что масляная живопись сохранится в лучшем виде, является покрытие картины лаком. Лак защищает картину от грязи и пыли и окончательно выравнивает поверхность, делая ее все равномерно глянцевой или матовой. На протяжении многих лет грязь и пыль будут прилипать к лаку, а не к краске, и когда придет время, старый лак можно будет удалить и покрыть картину новым слоем лака, чтобы живопись выглядела так же ярко, как новая.

Далее подбирают раму по колориту и замыслу картины. Багет – это важный элемент оформления, который неразделим с картиной. Он должен быть как естественное продолжение изображения, не вырезаясь из общей композиции. Правильно подобранная рама гармонично подчеркивает цветовую гамму картины. Несоответствующий багет может сделать работу невзрачной. Рама должна помогать работе выглядеть законченной и собранной, а не отвлекать зрителя от самой картины. Багет подбирается на пол тона светлее или темнее от основных оттенков картины, поэтому допустимы нейтральные оттенки. Иногда можно использовать контрасты, но это обычно допустимо для нетрадиционных стилей живописи. В правильно подобранной раме работа должна выглядеть более выигрышно. В данном

случае багет подобран в соответствии с общим цветовым решением картины, нейтрального однотонного серого оттенка с узорчатым рельефом, который придает картине яркости и нарядности. Ширина подобрана правильно, рама не слишком широкая и не тонкая для такого размера дипломной работы. Багет не отвлекает зрителей от самой работы и в то же время дополняет ее.

Выводы по III главе

Перед тем, как приступить к работе на холсте, необходимо тщательно подготовить вспомогательный материал для написания картины – это наброски, зарисовки, этюды, эскизы, а также тональный рисунок в размере будущего холста – картон. Так как дипломная работа рисуется на большом холсте, нужно внимательно отнестись к его качеству, хорошо выполнить все этапы изготовления холста. Хорошее качество холста также важно для того, чтобы картина не потеряла свои свойства многие годы. Важно иметь хорошие инструменты для выполнения картины и полный набор красок.

Работа выполнялась с учетом всех полученных знаний из учебной программы под руководством ведущего преподавателя. Во время выполнения работы, автор закрепил практические знания в написании собственной картины. Автор соблюдал все этапы, не нарушая правильность исполнения дипломной работы. В процессе письма автор старался сохранить гармонию картины, следовал своей идее, чтобы в итоге работа производила нужное впечатление.

Ко всем написанным живописным этюдам и эскизам, а также сама дипломная работа, были оформлены в правильно подобранный багет. Графические наброски и зарисовки оформлены на специальных планшетах нейтрального цвета.

Теоретическая часть, в которой изучалась тема портретного жанра, история искусств советских художников, поэтапное описание хода работы над практической частью диплома – оформлена в переплет.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проделанной работы, были достигнуты следующие результаты. Автор изучил портретный жанр, ознакомился с его историей и с основными видами портрета: интимный, карикатурный, жанровый, исторический, аллегорический, мифологический, автопортрет, камерный, психологический, парадный. Автор изучил историю искусства советских художников портретистов. В процессе практической части работы, автор освоил разные техники масляной живописи, закрепил знания, о том, как правильно поэтапно вести работу над живописным полотном. Узнал о пользе и помощи эскизов, набросков и этюдов для будущей картины. Закрепил свои знания, полученные во время учебы, о композиционном строе и его основополагающих элементов таких, как цветовое и тоновое решение картины. Практиковал навыки владения и правильного применения живописных материалов: растворители, масляные краски, лаки и графические материалы: уголь, графит, резинка для стирания. Убедился в важности хороших инструментов для работы: кисти, тряпки, мастихины, палитра. Узнал о том, как правильно приготавливать холст – натягивать и грунтовать, а также о том, как важно качество холста для картины. Автор научился правильно подбирать кисти для применения разных живописных техник. Убедился в том, как важно правильно подготавливать свое рабочее место, чтобы было место отхода для того, чтобы смотреть на работу издалека. Узнал о том, как правильно подбирать багет и убедился, что рама может влиять на фон и колорит картины. Хорошо подобранная рама – часть успеха, потому что она может подчеркнуть достоинства картины.

Таким образом, автор решил все задуманные ранее задачи, выполнил теоретическую и практическую части дипломной работы. Автор считает поставленную цель достигнутой.

Список используемой литературы

1. Вера и Сергей Кондулуковы. Живопись. – М.: Сканрус, 2003. – 235 с.
2. Евстратова Е.Н. Русская живопись. От Рублёва до Малевича.– М.: Абрис/ОЛМА, 2017. – 360 с.
3. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство – Москва. Высшая школа, 2005..
4. Искусство портрета. Сборник – Москва. Гардарики. 2010
5. Калмыкова В. Портрет в мировой живописи. Москва. Белый город, 2011
6. Емохонова Л. Г., Основы Мироя художественная культура: Учебное пособие для студентов средних педагогических учебных заведений. – 4-е издание, стереотип. - М.: издательский центр «Академия», 2000. – 448 с., 12 л. ил.: ил.
7. Соколов-Ремизов С. Н. Чжихуа — живопись пальцем — как отражение ряда черт китайского менталитета // Искусство Востока. Художественная форма и традиция : Сб. статей.. — СПб., 2004. — С. 237—271.
8. Гренберг Ю. От фаюмского портрета до постимпрессионизма: История технологии станковой живописи. — М.: Искусство, 2003.
9. Басин Е. Я. Портрет и личность (об эволюции портрета в западноевропейской живописи конца XIX—XX вв. // Философские науки. — 2004. — № 5. — С. 5—27
10. Борзова Е.П. История мировой культуры / Е.П. Борзова. – СПб.: Лань, 2001. – 672с.
11. Воскресенская М.А. Символизм как мировидение Серебряного века / М.А. Воскресенская. – М.: Логос, 2005. – 307 с.

12. Баммес Г. Образ человека. Учебник и практическое руководство по пластической анатомии для художников // Die gestalt des menschen: Lehr – und handbuch der kunstleranatomie. - М.: AUE – Verlag GmbH, 2011. - 512 с.
13. Габсбург фон Г. Фаберже: Сокровища Российской империи (Faberge: Treasures of Imperial Russia). СПб.: Фонд «Связь времен», 2004.
14. Голдберг Р. Искусство перформанса. От футуризма до наших дней. М.: Ad Marginem, 2014.
15. Арендт Х. Вальтер Беньямин. М.: Грюндриссе, 2014
16. Фрэнк Ллойд Райт. Джорджия О'Киф / пер с англ. Л.А. Борис М.: Арт-Родник, 2006 :Отпеч. в Словакии - 95 [1] с.портр., цв. ил.;23 см. - (Гении XX века)
17. Карл Ларссон, 1953-1919: рисунки и акварели / Рената Пьювогель ; пер. с англ. Хлебнова Т.И. М.: Арт-Родник , 2006 :Отпеч. в Германии - 95 с. ил., цв. ил., портр. ; 23 см.
18. Жорж Сера, 1859-1891. Пуантилизм / ХайоДюхтинг ; [пер. с нем. Ефремовой Е.В.] : М.: Арт-Родник , 2005:Отпеч. в Германии - 95, [1] с.ил., портр., цв. ил., портр.;23 см.
19. Макс Эрнст. 1891-1976: живопись и не только / Ульрих Бишофф ; пер. с англ. Лейтес Е.Г. : М.: Арт-Родник, 2005 :Отпеч. в Германии - 95 с.ил., табл., цв. ил.;23 см
20. Кубизм / Анна Гентфюрер-Триер; УтаГросеник (ред.) ; пер.. Лагузинской Я.В. : М.: Арт-Родник , 2005 : 95 с.ил., цв. ил., портр.;23 см.
21. Пауль Клее, 1879-1940 / Сюзанна Парч; [пер. с англ. Карловой О.Л. : М.: Арт-Родник, 2004 :Отпеч. в Германии - 96 с.ил., портр., цв. ил.; 23 см.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1
Поисковые эскизы (х/масло)

Рис. 1

Продолжение приложения 1
Поисковые эскизы (х/масло)

Рис. 2

Рис.3

Продолжение приложения 1
Поисковые эскизы (х/масло)

Рис.4

Продолжение приложения 1
Поисковые эскизы (х/масло)

Рис. 5

Рис.6

Рис. 7

Рис.1

Наброски и зарисовки (бум./карандаш)

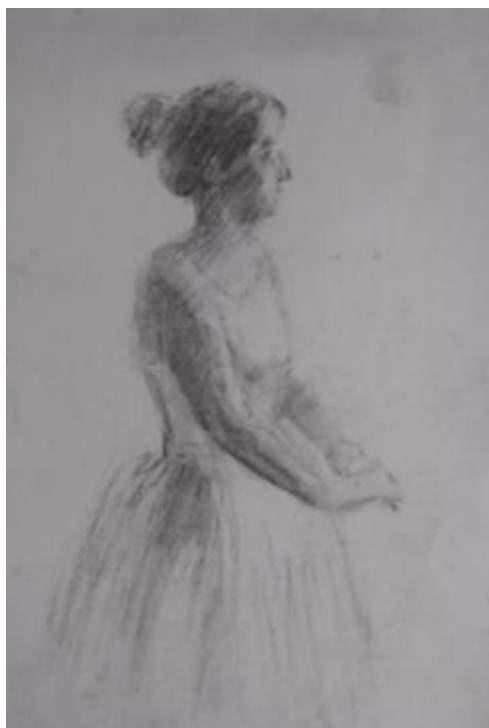

Рис.1

Рис.2

Продолжение приложения 3
Наброски и зарисовки (бум./карандаш)

Рис.3

Рис. 4

Продолжение приложения 3
Наброски и зарисовки (бум./карандаш)

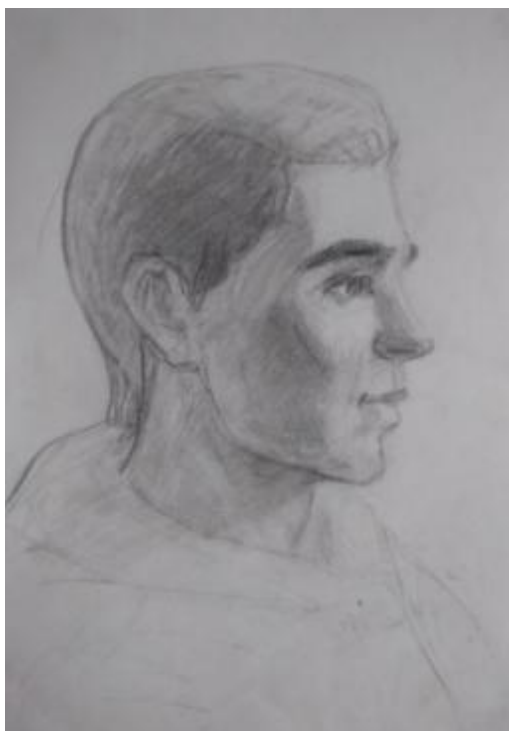

Рис.5

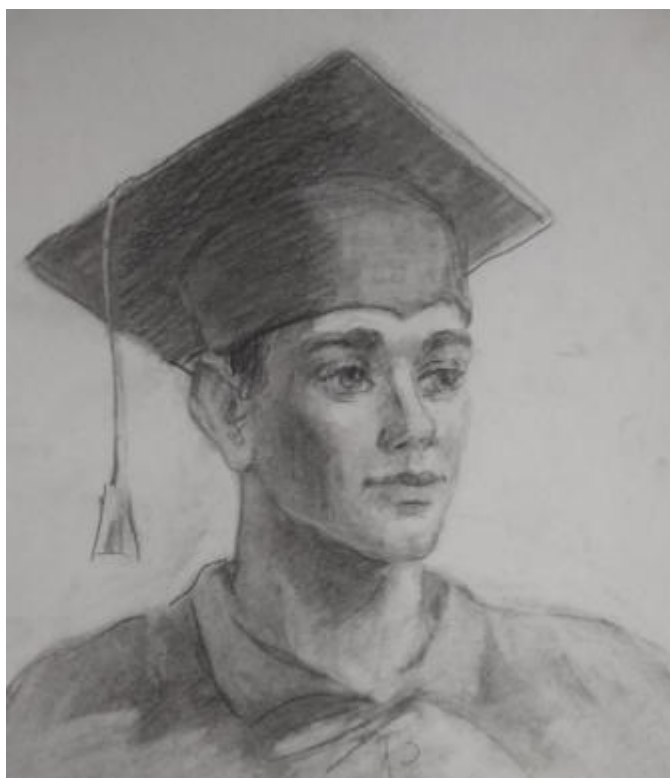

Рис.6

Рис.7

Рис.8

Продолжение приложения 3
Наброски и зарисовки (бум./карандаш)

Рис.9

Рис.10

Продолжение приложения 3
Наброски и зарисовки (бум./карандаш)

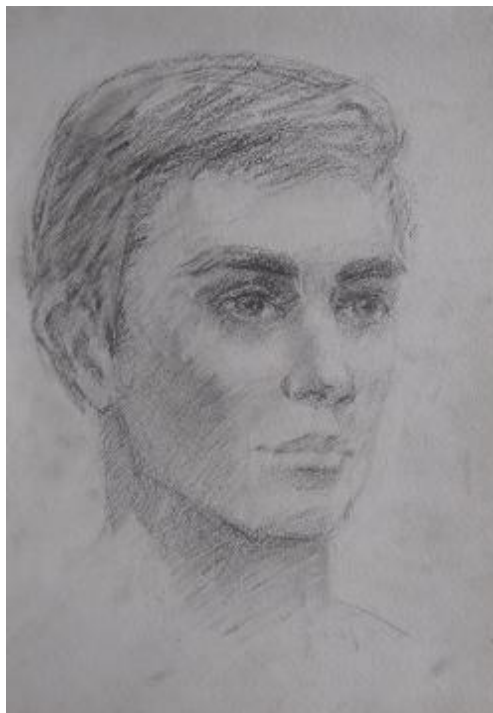

Рис.11

Рис 12

Продолжение приложения 3
Наброски и зарисовки (бум./сепия)

Рис. 13

Рис. 14

Продолжение приложения 3
Наброски и зарисовки (бум./карандаш)

Рис.15

Рис. 16

Продолжение приложения 3
Наброски и зарисовки (бум./карандаш)

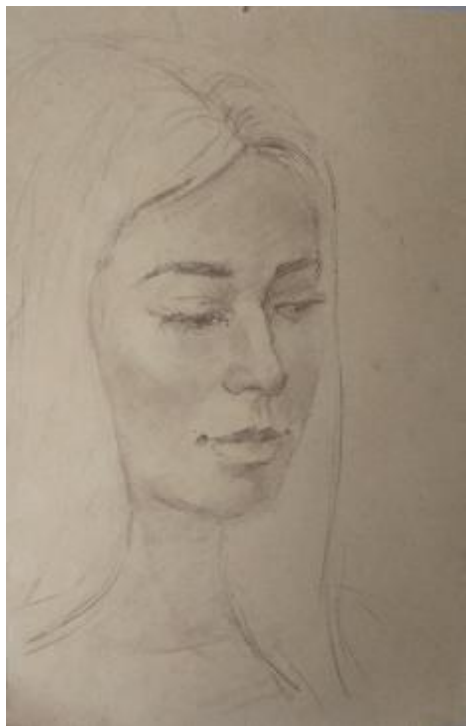

Рис. 17

Рис.18

Продолжение приложения 3
Наброски и зарисовки (бум./карандаш)

Рис. 19

Продолжение приложения 3
Наброски и зарисовки (бум./карандаш)

Рис.20

Рис. 21

Продолжение приложения 3
Наброски и зарисовки (бум./карандаш)

Рис. 22

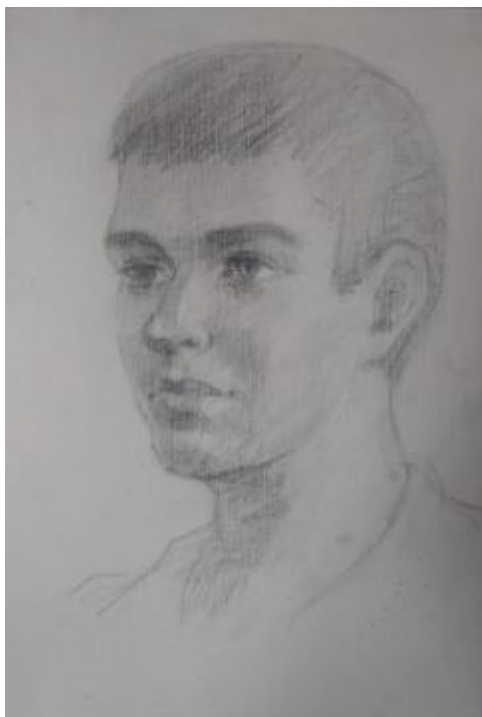

Рис. 33

Продолжение приложения 3
Наброски и зарисовки (бум./карандаш)

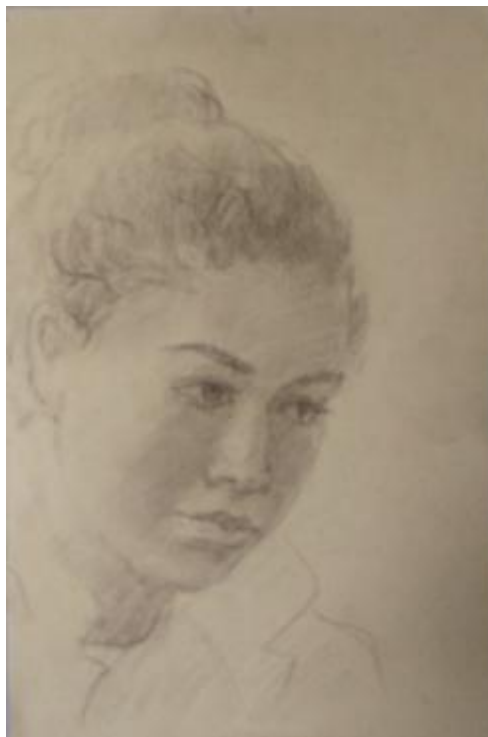

Рис. 34

Рис.35

Продолжение приложения 3
Наброски и зарисовки (бум./карандаш)

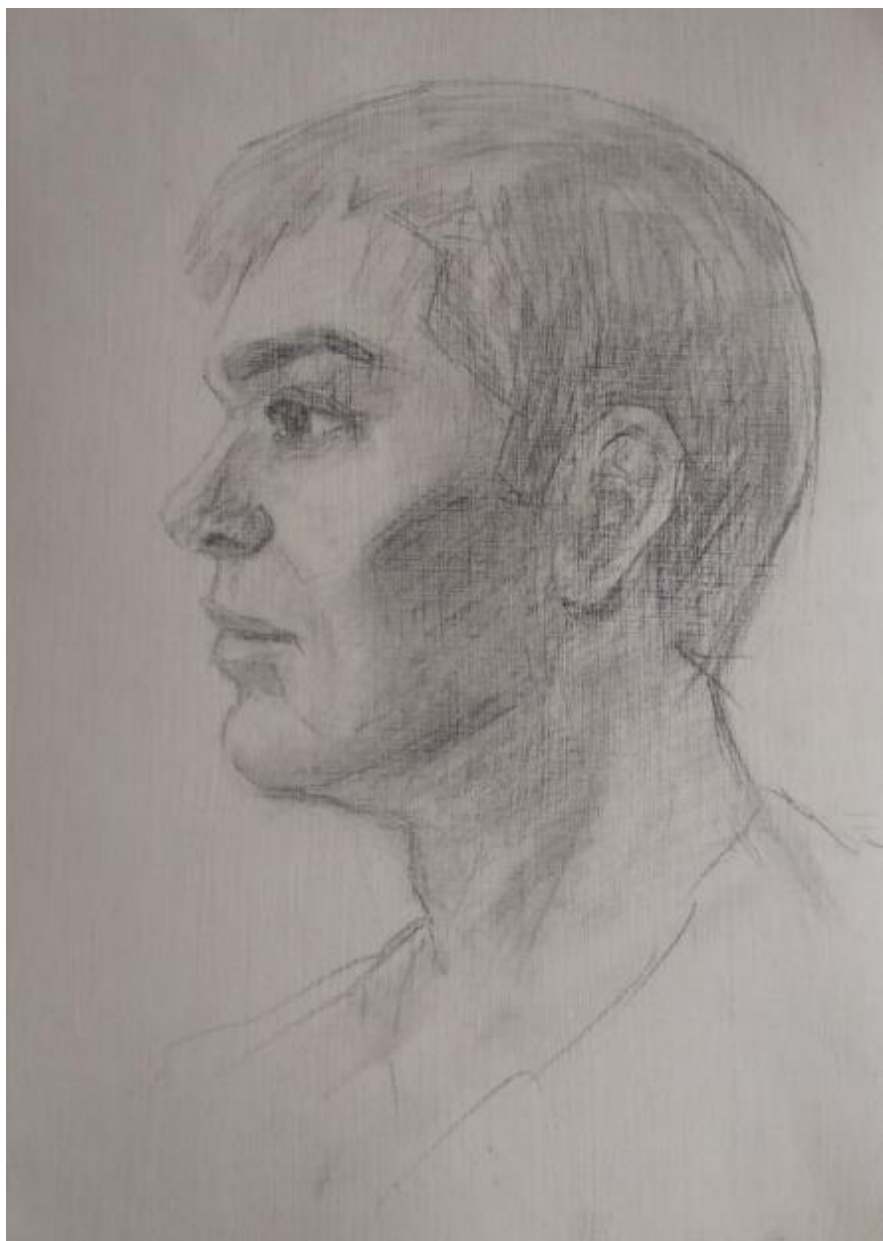

Рис.36

Продолжение приложения 3
Наброски и зарисовки (бум./уголь)

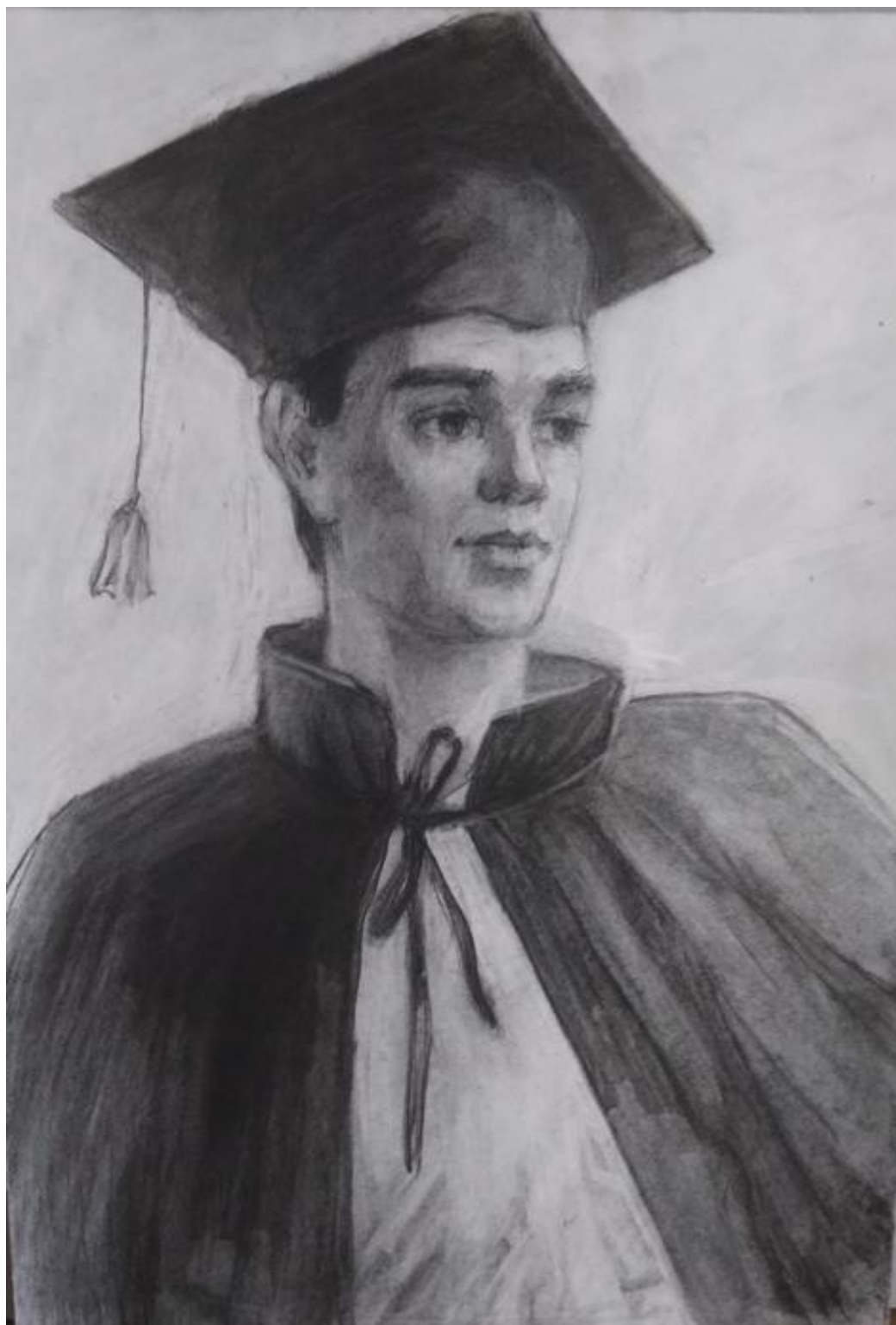

Рис.37

Рис.38

Продолжение приложения 3

Наброски и зарисовки (бум./уголь)

Рис. 39

Рис. 1

Приложение 5
Этюды (холст/масло)

Рис. 1

Продолжение приложения 5
Этюды (холст/масло)

Рис.2

Продолжение приложения 5
Этюды (холст/масло)

Рис.3

Продолжение приложения 5
Этюды (холст/масло)

Рис. 4

Рис.5

Продолжение приложения 5
Этюды (холст/масло)

Рис.6

Продолжение приложения 5
Этюды (холст/масло)

Рис. 7

Рис.8

Продолжение приложения 5

Этюды (холст/масло)

Рис. 9

Продолжение приложения 5

Этюды (холст/масло)

Рис.10

Рис. 11

Продолжение приложения 5

Этюды (холст/масло)

Рис. 12

Продолжение приложения 5
Этюды (холст/масло)

Рис. 13

Продолжение приложения 5
Этюды (холст/масло)

Рис. 14

Продолжение приложения 5

Этюды (холст/масло)

Рис.15

Продолжение приложения 5

Этюды (холст/масло)

Рис. 16

Продолжение приложения 5

Этюды (холст/масло)

Рис.17

Рис. 1

Продолжение приложения 6
Этапы выполнения дипломной работы (холст/масло)

Рис. 2

Продолжение приложения 6
Этапы выполнения дипломной работы (холст/масло)

Рис. 3

Рис. 1