

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 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 «Летний костюм» (батик)

Студент

К.С.Сенягина

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

В.И.Кондулукова

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Допустить к защите

И.о. заведующий кафедрой, доцент, к.п.н., доцент, Г.М. Землякова

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

(личная подпись)

«_____» _____ 2018 г.

Тольятти 2018

АННОТАЦИЯ

Тема моей дипломной работы «Портрет мамы». Эту тему я выбрала не случайно, так как мама наиболее близкий мне человек я посчитала, что, зная ее характер и отличительные черты, я смогу передать ее образ красиво, ведь только близкий человек может наиболее точно и с любовью запечатлеть на холсте образ родного человека. Создавая дипломную работу «Портрет мамы», мы немного углубились в историю портрета на Руси. Ознакомились с основными живописными жанрами и их стилистическим разнообразием в изобразительном искусстве. Мною было проанализировано творчество первых советских и американских художников 18-20 веков, которые впервые затронули тему материнства. Также описан поэтапный процесс создания станковой картины. Мы описали полный ход работы над станковой картиной. Начиная от первоначального этапа, в который входили разработка поисковых этюдов, эскизов, зарисовок и набросков разными материалами до завершающего этапа работа масляными красками на холсте. Поставленная цель - создать живописную картину на задуманную тему в большом 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 МАТЕРИ В ПОРТРЕТНОМ ЖАНРЕ ЖИВОПИСИ	8
1.1. Портрет в живописи его жанры виды и стили.....	8
1.2. Образ матери в картинах известных художников Советских и Американских художников.....	20
Выводы по I главе.....	30
ГЛАВА II. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА К СОЗДАНИЮ ЖИВОПИСНОЙ КАРТИНЫ	31
2.1. Поиск идей, сюжета и образов для дипломной картины.....	31
2.2. Выполнение поисковых и натуральных эскизов, этюдов, зарисовок.....	32
Выводы по II главе	34
ГЛАВА III. ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ КАРТИНЫ «ПОРТРЕТ МАМЫ	35
3.1. Практическая реализация живописной картины.....	35
Выводы по III главе	37
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	38
Список используемой литературы.....	39
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	41

ВВЕДЕНИЕ

Женскую красоту воспевали многие художники по всему миру в разные эпохи. Одни творцы создавали музыкальные композиции, другие писали стихотворения, художники старались запечатлеть красоту женщины на холсте. Художники эпохи Возрождения часто рисовали мадонн с младенцем, так они увековечивали красоту женского образа матери. Образ матери был свят. Во многих странах мира отмечают день матери. Древние греки отдавали дань уважения матери всех богов Гее. На Руси почиталась Мокоша - славянская богиня «милосердия». Материнство на Руси всегда было равноценно синониму святости. Как известно, история русского портретного жанра живописи уходит вглубь веков и зарождается в Руси во второй половине XIII века. Интерес живописцев средних веков был сосредоточен на индивидуальном своеобразии личности и передаче неповторимого образа человека на холсте с его внутренним миром. Конечно за четыре века развития портретного жанра в России он претерпел множество изменений

Почву для формирования портретного жанра подготовили иконописцы. На Руси с XII века рисовали парсуны, то есть портретные изображения царей в стиле иконы, но постепенно иконы становились все реалистичнее церковные каноны рушились.

Стены соборов на Руси расписывались фресками с изображением русских князей основателей храмов Владимир Мономах, Ярослав Мудрый. Позднее стали появляться иконы с изображениями царствующих особ. Русская портретная живопись пользуется популярностью на мировом антикварном рынке. До наших дней дошли имена таких талантливых иконописцев как Ивана Рефусицкого, Карпа Золоторева, Симона Ушакова, которые тоже изображали русских царей.

Первым портретом можно считать парсуну. Парсуна сочетала древнерусский иконописный стиль и черты западноевропейской светской живописи. Само слово «парсуна» означает персону или особу.

Первоначально в парсунах изображали исключительно лицо, но грани портрета расширялись и портрет стали рисовать по пояс и в полный рост также уделяли внимание композиции одежде и заднему плану. Чак Паланик писал: «Задача художника – выстроить порядок из хаоса. Собираешь детали, ищешь общую линию, организовываешь. Придаёшь смысл бессмысленным фактам. Выкладываешь головоломку из кусочков окружающего мира. Перемешиваешь и реорганизуешь. Комбинируешь. Монтируешь. Свинчиваешь».

Во времена правления Петра I произошел культурный сдвиг. Волна культурных изменений нахлынула в Россию. Реформы способствовали установлению более тесных связей с Западом и в русское искусство стали вливаться элементы западноевропейской живописи. Русские художники начали обращать внимание на реальных людей, обладающих неповторимым характером, индивидуальностью, отличительными чертами. Русские живописцы перенимали опыт западных коллег. Новый подход к человеческой личности и влияние западноевропейской живописи вызвало большие изменения в старинной русской портретной живописи и эволюционировал от статичных парсун к портретам, выражавшим яркие черты индивидуальности. В начале 18 века парсуна теряет свою привлекательность и большим спросом пользуются такие мастера И.Н. Никитин, А. Матвеев. Эти художники создавали неповторимые портреты, образы которых отличаются конкретностью, выразительностью, силой характеров. Старинная живопись 18 века входит в сокровищницу всего русского искусства. В 1740-1750 ярко проявился талант И.П. Аргунова, А.П. Антропова, именно эти художники во многом определили пути развития русской портретной живописи. Во второй половине XVIII – начале XIX века Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский стали основоположниками новых традиций психологического интимного портрета. Портретное искусство Никитина называют вершиной развития русской портретной живописи первой половины 18 века. Никому из его современников не удалось достичь такого

глубокого проникновения в существо человеческой психологии такого артистизма и профессионального мастерства.

Актуальность данной работы заключается в важной роли портретного жанра в живописи как источника вдохновения

Объект исследования – процесс создания картины в жанре портрет.

Предмет исследования – создание образа матери в жанре портрет.

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

Задачи:

1. Изучить историю возникновения портрета
2. Изучить композиционно-структурные особенности построения портрета в искусстве советских и американских художников XVIII- XX веков.
3. Разработать ряд композиционных эскизов на выбранную тему.
4. Выполнить эскиз в натуральную величину, проработать в тоне и цвете.
5. Выполнить работу в цвете масляными красками.

Актуальность и новизна данной дипломной работы заключается в том, что тема образа Матери неиссякаемый источник вдохновения и будет волновать художников всегда так как чувство любви к матери невозможно выразить какой-либо одной картиной это делает актуальным данную тему в любую эпоху

Практическая значимость работы заключается творческой реализации заданной темы, в создании образа, вдохновляющего многих художников вот уже на протяжении многих веков. 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 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 эскизов и этюдов. Художественно-

практическая часть дипломной работы представлена в виде картины, выполненной в технике масляной живописи.

ГЛАВА I. ТЕМА ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ В БЫТОВОМ ЖАНРЕ РУССКОЙ ЖИВОПИСИ

1.1. Портрет в живописи его жанры и стили

Репин И.Е. Портрет матери. 1867

Живописный портрет на Руси именовался как парсуна - это разновидность изобразительного искусства, посвященная передаче или изображению на холсте или бумаге, образа одного человека или группы из двух-трех людей. Игорь Грабар писал: «С уверенностью можно сказать лишь то, что одним из главных факторов, решивших судьбу русской живописи, было появление портрета». В русском искусстве новый жанр «портрет» был неразрывно связан с парсунной живописью, которая получила распространение на Руси в XVII столетии. Парсунной (от искаженного «персона») условно называли портрет, который сочетал в себе иконописные черты и традиции с переходом к светскому портрету где стали появляться и более реалистичные мотивы. Это не просто изображение лика, а первые зачатки изображения человека как личности, индивидуальной единицы. На

первый план выступает задача не только внешнего сходства. А также глубинное познание психологии личности и внутреннего мира портретируемого.

Начиная с 18 века в Российской живописи происходит плавный переход от парсунного жанра портрета к камерному, затем добавляется парадный. Постепенно со временем возникает все больше разветвлений новых жанров и стилей портретной живописи.

Жанровое разнообразие портретной живописи напоминает безграничный океан с перетекающими друг в друга волнами. Выделить из него «чистые жанры» портрета невозможно. Можно указать лишь базовые жанры портрета.

Исторический жанр портрета посвящен историческим событиям. Из истории чаще всего исторические портреты - это изображения царей, главнокомандующих выдающихся деятелей, людей, прославившихся в истории. Особо популярен был данный жанр на рубеже 17-20 веков, когда Пётр I прорубил «окно в Европу» время европеизации. Исторические портреты сочетают в себе роскошь, помпезность и чувство уважения к герою, модели. В России исторический портрет писался на большом холсте. Позволить заказать себе исторический портрет мог только очень состоятельный человек из высшего сословия. Герой полотна чаще всего был облачен в дорогие роскошные одежды, мужчины одевали рыцарские доспехи или носили высокие ботфорты обязательно атрибут шпага. А при Екатерине Великой был «золотой век» для исторического портрета. Дамы позировали в драгоценностях, фигура изображалась в полный рост, на фоне многочисленные красивые драпировки (пример портрет Екатерины II Фёдора Рокотова «Мать отечества», 1779). Исторический портрет мог сочетать в себе и сцены батального и военного жанра.

Аллегорический портрет чаще всего это яркий костюмированный образ конкретного человека несущий определенный посыл и смысл. Аллегория переводится как иносказание или с древнегреческого - говорить иначе.

Например, такое понятие как сила или мощь на языке аллегии имеет изображение льва. Иоган Лампи Старший нарисовал портрет «Екатерины II с аллегорическими фигурами», то есть с атрибутикой, символизирующей власть.

Жанровый портрет – изображаемый образ передан в смысловой и сюжетной взаимосвязи с окружающими его предметами. Это могут быть предметы быта, архитектура, природа, люди.

Интимный жанр портрета, не означает «обнажённый» это есть разновидность камерного портрета, только выстроенного на нейтральном фоне. В интимном портрете важна психологическая взаимосвязь портрета, построенная на доверии натуры и художника, это необходимо, чтобы передать и отразить глубинные чувства и душевные порывы портретируемого. В качестве яркого примера интимного портрета может служить образ «Женщины с жемчужной серёжкой», созданной Яном Вермеером или «Портрет Жанны Самари» Ренуар Пьер Огюст.

Карикатурный жанр портрета – это сатирическое или юмористическое изображение образа конкретного человека или людей часто носит политический характер.

Мифологический жанр портрета, один из видов костюмированного портрета где человек представлен в образе мифологического героя и персонажа. Например, Картина Зинаиды Серебряковой «Портрет Г.М. Баланчивадзе в образе Вакха(Бахуса). Либо тема картины имеет мифологический сюжет, например, как в картине К. Брюллова «Последний день Помпеи».

В наши дни в живописи существует великое множество разновидностей портрета, и они сильно отличаются от тех что были популярны ранее всё это обуславливается появлением на горизонте сверх чётких фотоаппаратов. Можно выделить такие жанры как: общественные, интимные, индивидуальные, камерные, а также селфи – наиболее распространенный портрет нашего времени. Среди неизменных видов

портретов остаются: камерный, психологический, социальный, парадный, индивидуальный, двойной, групповой и автопортрет.

Камерный портрет появился в России в начале 18 века, характеризуется использованием поясного, погрудного или подплечного изображения. Фигура в данном портрете обычно даётся на нейтральном фоне. Зарождению этого жанра в России способствовали такие художники как В.Л. Боровиковский, А.П. Антропов, Ф.С. Рокотов.

Антропов А.П. Портрет статс-дамы графини Марии Андреевны Румянцевой.

Психологический портрет отражает глубину внутреннего мира и переживаний человека, отражает его как личность часть социума, запечатляет в мимолетном мгновении бесконечное движение человеческих чувств и действий.

Врубель М.А. Портрет К.Д. Арцыбушева. 1897

И.Е. Репин. Голова мужчины. Этюд головы Ивана Грозного. 1883

Социальный портрет не только передает образ человека, но и его положение в обществе статус, занимаемую должность, то есть отражает принадлежность человека к определенному классу общества исходя из характеристики среды в которой он проживает и работает. Чаще всего именно социальные жанры выступают в качестве парадного портрета.

Диего Веласкес. Крестьянский завтрак. 1620

Диего Веласкес. Вышивальщица. 1640

Шарль Лебрэн. Людовик.

Парадный портрет пика популярности этот жанр достиг в 18 веке среди дворянства. Его главная задача не только изобразить натуру во всей красе но и передать её величие. Главное внимание обращали на социальное положение портретируемого. Этому жанру присущи такие черты как пышный антураж, многочисленные драпировки, регалии символы – власти.

Лампи Старший И.Б. Портрет Екатерины II. 1792

Жан-Марк Наттье. Портрет Петра I.

Стилистическое разнообразие в живописи огромно, но мы отметим лишь основные самые известные стили. Академизм, направление в европейской живописи XVII—XIX веков. следование догматическим требованиям классического портрета времен античности и Ренессанса. В основе деятельности всех академий лежала строго регламентированная система обучения, ориентированная на великие достижения предшествующих эпох — античности и итальянского Возрождения. Для русского академизма первой половины XIX века характерны возвышенная тематика, высокий метафорический стиль, многоплановость, многофигурность и помпезность.

Брюллов К.П. Автопортрет. 1848

Символизм- отражение глубинного духовного мира оригинала через систему условных знаков.

Реализм-предельно точная фиксация человеческого облика ответвлениями реализма стали натурализм (бесстрастная почти фотографическая визуализация) и импрессионизм (отражение впечатления художника от модели).

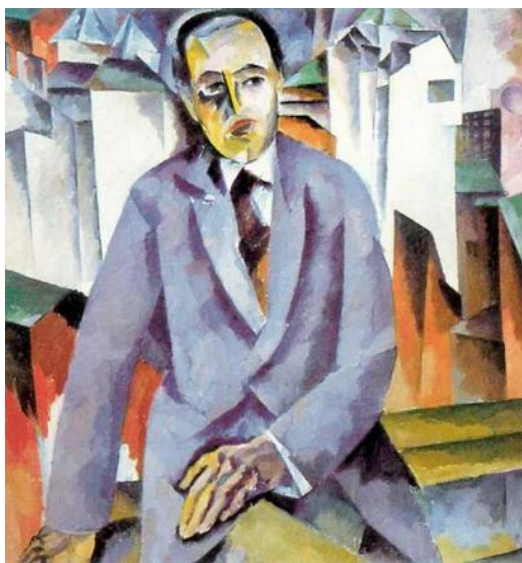
Крамской И.Н. Неизвестная. 1883

Романтизм-изображение фантастически красивых лиц и фигур передача в них богатства человеческой души ее величия устремленности к идеалу

Тропинин В.А. Девушка с горшком роз. 1823

Авангардизм-многоплановое экспериментаторское искусство обнажающее душу портретируемого одним из новаторских способов через обостренную эмоциональность (экспрессионизм) ассоциации с геометрическими фигурами и цветом (абстракционизм) совмещение реального с иллюзорным (сюрреализм) излом привычных форм (кубизм).

Лентунов А.В. Портрет Таирова А.Я. 1919-1920. Масло. Авангард

Модерн-создание уникальных необыкновенно выразительных образов путем соединения декоративной условности со скульптурой четкостью линий.

Густав Климт. Портрет Адели Блох-Бауэр II. 1912. Модерн

Говоря о портрете, нужно напомнить несколько вещей. Прежде всего, в сословном обществе он - привилегия, маркер и одновременно гарант статуса модели. В подавляющем большинстве случаев героями портретов становились представители высших общественных слоев. Портрет, в котором соблюдены и согласованы необходимые условности изображения (поза, костюм, антураж и атрибуты), автоматически удостоверяет высокий социальный статус своего персонажа. Портрет отражает и транслирует

стандарты социального поведения. Он словно говорит: «Перед тобой благородный человек. Будь подобен ему!» Так, дворянский портрет в течение столетий представляет не только вельможу-деятеля, но и человека, которому присуща изящная непринужденность, то есть свойство, которое издавна служило телесным выражением благородства и воспитания, а, следовательно, принадлежности к элите.

Портретная живопись - является промышленностью. Сам характер портретного рынка предполагает высокую степень унификации. Портреты достаточно четко делятся на торжественные (парадные) и более камерные (приватные). Они, в свою очередь, предполагают определенный набор форматов, поз и атрибутов, а также соответствующий прейскурант, который учитывает, сам ли художник исполнял портрет от начала до конца или поручал менее ответственные участки работы подмастерьям.

С первых своих шагов в Древнем мире портрет играл роль магическую: он буквально замещал изображаемого и продлевал его бытие после смерти.

Особенностью портретной живописи 18 века было распространение камерного портрета. Этот жанр портрета был популярен и востребован, так как в дворянских усадьбах стало очень модно создавать фамильные портретные галереи. Художник работавший над камерным портретом имел больше возможностей для правдивого раскрытия внутреннего мира и характера модели. Тем более, что идеи Руссо о ценности и неповторимости каждой человеческой личности получили широкое распространение среди образованных людей России, отстаивавших идеи о ценности личности вне зависимости от её сословной принадлежности. Эти идеи были стимулом для создания великолепных образцов старинной живописи. Именно в 18 веке жили и творили такие талантливейшие художники, как С. Рокотов, М. Шибанов, В. Боровиковский, И. Аргунов, Д. Левицкий, А. Антропов.

Портрет середины столетия – это по большей части изображение не личности, а статуса. Характерный пример — супруги Лобановы-Ростовские, кисти Ивана Аргунова (1750 и 1754).

В этих портретах Аргунова тело персонажа скованно пространством, развернуто вдоль плоскости холста, а ткани и украшения выписаны с такой детализацией, что заставляют вспоминать парсуну с ее декоративностью и особым, поверхностным видением человеческого тела.

Рокотов — первый в России мастер эмоционального портрета. Становление его манеры связано с воздействием итальянца Ротари, чьи девичьи «головки» принято считать пикантными безделушками рококо. Но Рокотов мог увидеть в них пример разнообразных, тонких, ускользающих интонаций — того, что отличает образы самого русского художника

1.2. Образ матери в картинах известных советских и американских художников

Образ матери в разные эпохи воспевали в разных странах мира. Эта тема воистину неиссякаема, так как сам образ матери свят и преисполнен чувством чистой искренней любви матери к своему чаду. Долгое время тема материнства в европейской живописи была доминирующей. Образ Мадонны Богоматери” был запечатлен многими художниками эпохи Возрождения. В российской живописи одним из первооткрывателей «материнства» в живописи стал Алексей Венецианов. Он часто изображал в своих картинах женщин крестьянок.

Алексей Венецианов – (1780-1847) русский художник, родился в небогатой семье. Его фамилия Венецианов неспроста и происходила от прозвища “Венециано”, которое носил еще его прадед. Еще с детства Венецианов был наблюдателен и с особым вниманием относился к мелочам, что несомненно отразилось и в его творчестве. С малых лет его интересовала живопись. Родители Венецианова купеческого сословия, отдали учиться мальчика в Московский пансион. Первым учителем Венецианова стал художник-самоучка. Закончив обучение в 1802 году, художник уехал в Петербург и устроился на службу в Департамент. Параллельно увлекался живописью.

Призванный портретист Венецианов был мастером жанровых сцен и по праву считается первооткрывателем русской жанровой живописи. Венецианов писал картины вместе с учениками одним из его любимых учеников был крепостной Григорий Сорока, который в связи с трагической судьбой так и не смог продолжить свой путь жизненный и творческий.

Венецианов А.Г. Портрет матери. 1801

Портрет Матери написан маслом. Это первая картина, которая прославила художника. Картина написана в стиле реализм, потому как, и сам Венецианов говорил: «Писать нужно истинно так как есть в реальности». Мать на картине выглядит хорошо, что несомненно добавляет сентиментальности картине. Запросто можно представить, как позировала мать художнику.

Женщина надела свой лучший наряд она выглядит красиво и благородно. Седые волосы заправлены в парик, который украшает бежевый пышный бант. На женщине алое платье из переливчатого шёлка, а поверх накинута легкая оливковая шаль. Руки женщина сложила под грудь, а еще она придерживает небольшой веер. Данная деталь гардероба добавляет утонченность и изысканность женскому образ, несмотря на то что женщина держит эту часть гардероба неловко. Видно, что ее руки привыкли больше к тяжелому труду, нежели держать красивые безделушки.

Можно представить, как сын попросил ее позировать и женщина, прихорошившись и одевшись в свой лучший наряд, старалась оставаться неподвижной, смотря в одну точку. Женщина выглядит свежо, на лице лишь морщинки у носогубных складок выдают ее благородный возраст. Молодой художник прослеживает светотень на лице и немного робко указывает рефлекс, передавая теплый розоватый рефлекс с нижней руки на верхнюю. Работает тонкой кистью, которая не оставляет след от мазка пишет лицо и тщательно прорисовывает складки и оборки шелкового чепца. Видно, что женщина первый раз позирует для своего сына ей немного непривычно, но лицо её выражает сосредоточенность, а щеки покрывает лёгкий румянец.

Несмотря на то, что портрет кажется немного тяжелым и темноватым из-за колорита, все-таки молодой художник находился под впечатлением от работ старых мастеров, но он сумел мастерски передать достоверный образ матери. Портрет выглядит праздно, скорее всего потому, что контрастные цвета расположены близко друг к другу, что создает в картине очень интенсивный удар. Левая часть картины написана плотной живописной массой, очень пастозно, со множеством контрастных цветов, красных и зеленых. И в зрительном восприятии перевешивает правую пустую часть, чтобы обыграть эту ситуацию и восполнить равновесие в картине, художник продлевает линию веера за пределы холста, так он закрепляет правый угол и ощущение пустоты в картине больше нет.

Венецианов любит свою мать, он сумел передать образ живой и нежный. Чужой человек никогда не смог бы настолько аккуратно сохранить мельчайшие детали и передать такой красивый образ матери, наполненный любовью к близкому человеку.

Джеймс Эббот Макнил Уистлер (1834-1903) англо-американский художник, родился в штате США(Массачусетсе), в семье военного инженера. В юном возрасте мальчик не успел закончить школу, так как его отца пригласили в Россию строить и проектировать Николаевскую железную дорогу между Санкт-Петербургом и Москвой. Поэтому учился Джеймс в Петербурге с раннего детства. Он сильно увлекался рисованием, а живя в Петербурге и вовсе влюбился в

искусство. Поэтому отец отдал сына на классы Императорской Академии художеств и спустя год Джеймс считался одним из лучших учеников академии. Но продолжить карьеру художника в России он так и не смог. В 1849 году семья возвращается обратно в Америку. По семейной традиции Джеймс пытается получить образование военного, но обучение не удается и за хвосты его отчисляют из академии. В это время Джеймс вспоминает свои художественные навыки и понимает, что хочет стать художником. В последствии фундаментальные знания, полученные им в Российской академии художеств так и помогают ему всю жизнь. Джеймс направляется в Париж, где знакомится с художником-академистом Шарлем Глейром и берет у того уроки живописи, а также копирует картины старинных мастеров в Лувре. Художник сравнивал свои картины с музыкальными произведениями и поэтому давал им названия как «ноктюрны», «сюиты». Иногда получалось выставлять свои картины в Салоне «Отверженных». В 1858 году Уистлер опубликовал “Французскую сюиту” серию из 12 гравюр, но работы его так и не принимают в Вернисаж. Дважды отверженный художник возвращается в Лондон и заново его работы подвергаются критике. Уистлер считается одним из главных представителей такого направления как тонализм, который предшествовал импрессионизму и символизму.

Джеймс Уистлер. Мать Уистлера. 1871

В 1871 году художник нарисовал портрет матери Анны МакНейл Уистлер. Впервые художник выставил эту картину 1872 году, по прошествии 20 лет

картину приобретает Лувр. Эта картина является одной из самых узнаваемых работ и по сей день. Картина «Мать Уистлера» даже становится главной героиней в рядах сюжетов фильмов и сериалов, один из самых ярких примеров полнометражная комедия «Мистер Бин». По сюжету фильма один богач выкупает картину «Мать Уистлера» у французского музея и дарит ее американскому музею. Один из главных героев Мистер Бин играет куратора Лондонской Национальной галереи которого посылают проконтролировать передачу картины Лос-анджелесской художественной галерее в Америке. Смотритель Королевской Британской Галереи совершенно нечаянно портит голову матери растворителем и секретно намеревается заменить ее репродукцией, а затем в спех из-за всех сил старается исправить свой ужас, проявляя чрезмерную креативность.

Картина «Мать Уистлера» в фильме «Мистер Бин»

Над обстоятельствами этого ужаса смеялись миллионы людей по всему миру, так что комедийные приключения картины «Мать Уистлера», тоже являются частью истории этого произведения.

Картина «Мать Уистлера» писалась в течении долгого времени, примерно около 70-ти сеансов, говорят, что художник сначала рисовал совершенно другую модель и даже предполагалась, что картина будет в рост, но впоследствии возможно натура ушла и пришлось позировать матери Уистлера, а так как она человек старый, то и стоять ей было тяжело, поэтому позировала женщина сидя.

Сам портрет пропитан глубоким психологизмом, а искусствоведы считают его символом культа матери. Но сам художник хотел, чтобы его произведения ценили за форму, а не за содержание. Уистлер следил, чтобы гармонию красок и линий не нарушил сюжет. Из-за этого сам художник не раз ввязывался в конфликты и подвергался многочисленной критике. Как-то раз Уистлер, написав картину отказался получать гонорар за два дня, он потребовал оплату за то время, которое он потратил на оттачивание мастерства живописи и получения знаний в течение всей его жизни. Несмотря на это художник пользовался популярностью и имел своих постоянных заказчиков.

Переходя к портрету, выглядит он довольно мрачно, так как колорит картины выдержан строгих черно-серых-тонах. Ритм состоящий из светлых пятен: пол, стена, чепец, изображения в картинных рамах) всё это фокусирует и направляет взгляд зрителя к центру картины, то есть профилю лица. Композиция картины состоит из прямоугольников имеющих чёткую форму (Темно-синяя драпировка слева, рама картины, стена вписаны в форму прямоугольников). Темное одеяние женщины художник вписал в треугольник и один из нижних углов треугольника совпадает с диагональю картины. На картине неподвижная, сгорбленная фигура пожилой женщины в черном одеянии до пола, взгляд устремленный в одну точку остановленное время, сжатая линия рта без намека на улыбку, выражает принятие старости смирение с одиночеством. На голове белый чепец, а в руках она сжимает платок. Женщина-мать смиренно сложила руки на

коленях. Искусствоведы трактуют сюжет этой картины как манифест запоздалого признания любви сына к матери.

Также хотелось бы упомянуть еще нескольких русских художников живописцев, которые ярко проявили себя в передаче образа женщины матери.

В 1822 году один из лучших выпускников Академии художеств. Карл Брюллов отправляется на практику в Италию, получив стипендию и поощрение от братства художников. Там он копирует картины эпохи Возрождения, пишет этюды с натуры, а также сцены из жизни городских жителей.

Молодая мать, девушка становится частой главной героиней на многих полотнах художника. Такие картины как «Итальянка с ребенком у окна», 1831, «Итальянка, ожидающая ребенка», 1830, «Мать, просыпающаяся от плача ребенка», 1831.

К.П. Брюллов. Итальянка с ребенком у окна. 1831

К.П. Брюллов. Мать, просыпающаяся от плача ребенка. 1831

К.П. Брюллов. Итальянка, ожидающая ребенка. 1830

В зрелом творчестве Кузьмы Петра-Водкина тема материнства стала одной из главных. Художник любил рисовать крестьянок поэтому его образ мать-крестьянка. Петров-Водкин умел запечатлеть образы красивых русских женщин, румяных и пышущих здоровьем. Его матери-крестьянки были похожи на Мадонн эпохи Возрождения, все потому, что художник увлекался иконописью и использовал особые приемы живописного письма. От того и иконописные черты передавались картинам.

Одна из самых известных его работ «Петроградская Мадонна», написана художником в разгар гражданской войны. Молодая, кормящая женщина мать, стоит на балконе городского дома, даже выражение ее лица напоминает иконописный образ, поэтому и картина носит название «Петроградская Мадонна».

К. Петров-Водкин. Петроградская Мадонна. 1918

У матери усталый, суровый, но в тоже время спокойный взгляд. На голове повязана белая косынка и волосы убраны под головной убор, как и принято во всех образах Девы Марии. Картина пропитана символизмом и многие элементы имеют двойной смысл, даже цветовой колорит важен. На плечо женщины накинута алая материя как символ революции. Позади небесно-голубое здание как символ надежды на светлое будущее. Стекла в здании не то разбиты, не то затянуты паутиной и пылью – война идет. Пустынные улицы и лишь скопление людей очевидно указывает на очередь за хлебом, а также голодное время. Линейный пейзаж воздержанный, скупой и строгий. Лишь холодные бетонные стены голодного города окружают мать и дитя. Кто-то видит в образе младенца символ, зарождающийся советской власти, так некоторые искусствоведы склоняются к тому что «Петроградская Мадонна» это плавный переход от образа Богородицы к образу Родина-мать.

Александр Дейнека еще один советский художник, которого не обошла тема материнства. В своих работы Дейнека рисовал молодых советских граждан, полных физического и духовного здоровья. Они воюют на фронтах Великой отечественной, строят дома, участвуют в мирных съездах. Картина художника «Мать» (1932), была написана им в суровые годы. Образ советской матери получился сурово и даже немного грубо. На картине крепкая женщина держит на руках младенца и охраняет его чуткий сон. Для передачи здорового сильного образа Дейнека пользовался особыми приемами и уделял особое внимание цвету. Сам художник говорил: «Коричневый загар крепкого молодого тела способен вызывать положительные эмоции».

Художник выполнил работу в тёплой цветовой коричневой гамме, работая обобщенно, широкими мазками. Своими золотыми тонами с обозначенными контурами, она немного напоминает фреску. Эта схожесть не случайна, ведь Дейнека много занимался монументальным искусством

А.А. Дейнека. Мать. 1932

Художник передал образ, молодой, современной ему женщины матери. Она строга и сдержанна, но в тоже время невозможно не заметить, как она женственна и с какой нежностью, чуткостью и заботой обращён ее взгляд на младенца. Мать и младенец изображены на нейтральном фоне. Весь взор зрителя обращен в центр на мать с ребенком. С первого взгляда бросается откровенность сцены, женщина обнажена, как и выставлены напоказ ее чувства. Этот образ отражает всех женщин, ощутивших радость материнства. Фигура женщины стоит спиной к зрителю, невозможно не заметить красивый разворот плеч. Сила этой женщины заключается именно в ее материнстве. Ребенок на руках кажется беззащитным, но мать готова охранять его сон. Младенец спит обняв свою мать одной рукой за шею, а другая рука бессильно повисла. Сам Дейнека говорил: «Я десятки раз писал спящих детей, усталых и трогательных, находил в них уют пластики и трепетность цвета, но всем этим зарисовкам не доставало конкретности. Оказывается, надо было дать другое место заснувшему ребенку и совершенно неожиданно я увидел его на плече матери, величественной и нежно в одно и тоже время. Все закомпоновать, легко пластично и убедительно».

Тема материнства - это вечная тема искусства и по сей день. Ведь любовь мамы можно признать самой искренней, бескорыстной, всепрощающей, милосердной и всепобеждающей.

Выводы по I главе

Изучив историю возникновения портрета и проанализировав картины художников, запечатлевших образ матери разные эпохи, можно сделать вывод, что портрет имеет глубокие корни, особенно в русском искусстве, так как почву для портретного жанра подготовили иконописцы Руси. Постепенно икона эволюционировала в парсуну, а с 18 века произошел переход к камерному и парадному портретам, постепенно формировались новые направления жанров портретов.

В разных эпохах художники по-разному интерпретировали тему материнства и образ матери. Древнерусские художники верили в святость образа. Связывали свои картины с культом-матери земли. Икона «Богоматерь Владимирская» величайшая святыня Руси. Эта икона является «Древнейшей песнью материнства». В сознании русского человека, образ богоматери всегда окружен ореолом чистоты, а лик богоматери с младенцем преисполнен добрых чувств и чистоты. Одни художники Руси передавали божественный лик, живописцы эпохи Возрождения старались передать свои идеалы и истинные представления о красоте, счастье, радости бытия. Советские художники стараются подчеркнуть неразрывную духовную связь ребенка и матери, которая готова защитить свое чадо несмотря на всю тяжесть труда и суровых обстоятельств времени.

Таким образом тема материнства и ее трактовка в изобразительном искусстве видоизменялась от эпохи к эпохе под влиянием важнейших отличительных черт развития культуры и общества

ГЛАВА II. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА К СОЗДАНИЮ ЖИВОПИСНОЙ КАРТИНЫ

2.1. Поиск идей, сюжета и образов для дипломной картины

Тема дипломной работы «Портрет мамы» была выбрана не случайно, ведь только близкий человек способен передать наиболее достоверный образ, преисполненный любви и вниманием к близкому к матери. Тем более я лучше всего знаю ее характер, черты, род ее занятий. К тому же и сама мама была не против, в ходе выполнения пленэрной творческой практики появилась возможность запечатлеть образ своей матери, увлечённой делом так и возникла идея. Как говорил Сальвадор Дали: «Увидели запало в душу, и через кисть проявилось на холст. Это живопись. И то же самое любовь».

Запечатлеть в живописи образ, значит правильно передать изображаемую натуру, в первую очередь необходимо увидеть и постараться передать его характерные черты и глубинные чувства. Очень важен психологический анализ натуры.

Сам замысел портрета - это соединение воедино того, что художник увидел, придумал и прочувствовал. Это результат долгого творческого анализа и воображения. В художественном замысле сочетаются сложные элементы портрета, а в будущем они составляют часть художественного образа.

Главным элементом придуманного образа портрета является женщина-мать. Также важную роль играет удачное нахождение композиции и расположение композиционных элементов в формате полотна. Очень важны такие компоненты как действие, поза жесты, эти элементы композиции способствуют раскрытию характера и состояния человека. Правильно подобранные и скоординированные фон и предметы декора, а также сама композиция влияют на эмоциональное состояние, подчёркивают реальную роль человека и придают красок. Постепенно ввожу в картину детали интерьера: небольшие картинки на стене, натюрморт на деревянном столике,

книга, небольшая чашечка кофе и записные принадлежности. Сознание художника направлено на раскрытие характерных качеств и свойств натуры. Сходство с натурой достигается долгим путем. Художник не копирует натуру на холст, задача портретиста намного сложнее, с помощью анализа и обобщения ощутить и запечатлеть черты свойственные только этой конкретной модели. Каждый портретист имеет собственную концепцию и видение модели.

В качестве модели я выбрала свою мать. При образном решении портрета мне помогло знание ее характера, интересов, рода деятельности. Замысел автора передать состояние модели и ее настроение. Мама сидит за столиком и сосредоточенно читает рабочую литературу, ее взгляд направлен в одну точку в книге, зная, что мама занимается переводами, несложно представить, как сидя за столом с чашечкой кофе после тяжелого рабочего дня она переводит текст делает заметки на небрежно лежащих листах. Ее поза напряженная спина и жесты рук, выражают сосредоточенность и внимание. Одна рука удерживает страницу книги, а вторая вторит и мысли. За окном теплый весенний солнечный день, от жаркого полуденного солнца ее спасает лишь белая занавеска, сама мама оказывается в тени прохладного помещения. Все элементы композиции соподчинены и гармонируют между собой. Колорит картины построена на контрастах синего, зелёного, красного и белых цветов. Есть вход в композицию, фигура сидящей матери главный центр сосредоточения.

2.2. Выполнение поисковых и натуральных эскизов, этюдов, зарисовок

При работе над станковой картиной необходимо предварительно создать эскизы и этюды с натуры что является важным первым этапом при создании картины

Обозначив задумку и определившись с приблизительным форматом картины, можно начинать композиционный поиск эскизов-этюдов.

Поначалу эскизы выглядят как грубые тональные или линейные рисунки, но именно они определяют будущую композицию и строй элементов к формату картины. Зарисовав серию из таких этюдов-эскизов, художник отбирает наиболее интересный и соответствующий его творческой задумке вариант.

У меня уже был подготовленный этюд, который я использовала для дальнейшего усовершенствования своей задумки. Изначально я выбрала горизонтальный формат, так как хотела изобразить маму, сидящую за столиком и увлеченную делом после тяжёлого рабочего дня. Очень важно было и окружение, а также композиционный натюрморт на столе. Поэтому горизонтальный формат является наиболее целесообразным.

Итак, после определения сюжета, основных элементов композиции и формата, нужно было подтвердить окончательный вариант композиции, который должен соответствовать таким принципам как:

1. Наличие цельности композиции, т.е. ее неделимости и целостности восприятия;
2. Подчиненность второстепенного главному;
3. Уравновешенность всех частей композиции;
4. Читаемость планов: переднего, среднего и дальнего.

Впоследствии были созданы несколько этюдов-эскизов в масле, которые явились вспомогательным материалом и подсказкой для удачного решения подходящего композиционного строя. Также произошли изменения в позе, жеста, натюрморте (композиции из предметов на столе).

Попутно в процессе нарисован ряд и этюдов маслом. При поиске образа натурой для меня стала собственная мать.

При поиске композиции был нарисован и задуман ряд натюрмортов построенных в разном колорите и с разными элементами. Также были подготовлены графические и живописные зарисовки и этюды головы и фигуры мамы в различных позах и поворотах.

Как только подготовительны эскизы найдены, автор отбирает наиболее удачные подходящие к его задумке эскизы. Эти рисунки хранят

первую свежесть впечатления от натуры, поэтому используются в дальнейшем процессе работы на картиной. Художник рисует на огромном холсте, поэтому должен постоянно отходить чтобы видеть целостно картину, а также помощью ему будет заранее подготовленные эскизы и этюды.

Для начала нужно определиться с финальным композиционным эскизом, как только он выбран замерен и разделен на клетки, только затем определяемся с размерами будущего холста и соответственно картона того же размера.

Рисунок на картоне выполняется мягким материалом соусом или сепией. Так как размер будущего холста большой, то он подразумевает тональную проработку формы и освещения изображения на картине. При работе с рисунком мы корректируем и устрояем недочёты. По завершению, рисунок с картона переводится на кальку, а затем с кальки на готовый холст.

Выводы по II главе

Приступая к работе над художественно-творческой частью диплома, автор поставил цель написать станковую картину, портрет мамы. При выборе темы автором, были отобраны композиционные этюды и эскизы с натуры, главной натурой была мама. В процессе работы над преддипломной практикой дополнительно создавались и корректировались эскизы, выполненные в ходе учебной программы. Необходимо было сделать как можно больше эскизов и набросков среди которых мы отобрали наилучшие. Все эти эскизы и наброски в последствии будут выставляться вместе с дипломной работой, так как именно они являлись первоначальным этапом долгой кропотливой работы. Также проработан картон, определен формат холста. Для композиции картины также приобретена подходящая рама, соответствующая замыслу и колориту картины.

ГЛАВА III. ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ КАРТИНЫ «ПОРТРЕТ МАМЫ»

3.1. Практическая реализация живописной картины

Приступая к переносу рисунка на холст, нужно убедиться в качестве полотна, его грунтовки, проклейки и натяжки на подрамнике. Необходимо выбрать хороший крепкий холст. Размер выбранного холста большой (110х80см). Для портрета я выбрала льняной и крупно-зернистый холст, такой холст отлично подходит для работы крупного формата. Он проклеен желатином и клеем ПВА, а затем грунтован белым акрилом, что предотвращает пропитывание краски в ткань с последующим разрушением основы под живопись.

Необходимо проверить хорошо ли натянут холст. То есть не разрывов и просветов, и только затем можно приступить к переносу рисунка с картона на холст. Кальку протираем углем или графитом по задней стороне, растушевываем, затем аккуратно переворачиваем и крепим к холсту. Фиксируем скотчем и обводим по контуру силуэт, немного продавливая, чтобы уголь наверняка отпечатался.

После переноса нашего рисунка с кальки на холст, необходимо этот рисунок закрепить прозрачной лессировочной краской, немного смешанной с разбавителем. На холсте, получившийся рисунок закрепляем лессировочной масляной краской немного разведенной разбавителем, кисть нам понадобится из мягкого ворса синтетическая.

Можно наметить тонкой линией границу света и тени.

После того как мы убедились, что рисунок закреплен, можно приступить к подмалеку или лессировочной прописке. Выполняем лессировку без добавления белил. Для подмалёвка часто используют прозрачные краски, так как они сохраняют звучность и прозрачность цветов. Нужно начинать от самых темных тонов постепенно переходя к светлым. Мною были использованы такие краски как краплак, ультрамарин, марс коричневый, умбра жженая, сиена, изумрудная зеленая, краплак красный и

охра светлая. В качестве разбавителя был использован тройник, удачно сочетающий в себе лак, пинен и масло. Преимущество разбавителя тройника в том, что он помогает быстро скрепить тонкий слой подмалевка с последующими пастозными слоями, а также делает краску прозрачней.

На следующем этапе решаются тональные и световые отношения, необходимо передать их наиболее точно. Детали нужно рисовать в последнюю очередь. Конечно очень важно не забывать пластическое решение линий и пятен. Некоторые художники имеющие мало опыта зачастую выполняют подмалёвок акварелью.

Так как автор имеет опыт работы с подмалёвкой он не считает целесообразным делать его акварелью сразу делает его в масле.

После подсыхания, если где-то нужно усилить тон можно пройтись лессировкой по картине еще раз. Можно так и продолжать писать лессировкой, но я выбрала смешанную технику рисования и приступила к следующему пастозному написанию картины широкими мазками. Краски наложила гуще и начала вводить белила, кстати удачные тени можно оставить в лессировочном варианте, а светлые части можно писать пастозней. Этот этап очень сложен, завершив писать автор дает картине просохнуть а заодно, после просушки можно свежим взглядом оценить работу и исправить недочёты. Очень важный момент после просыхания, краска обычно садится и меняет свою тональность, это зависит от впитавшегося в нижний слой краски масла. Если же масла не хватает, то картина может разжухнуть, чтобы предотвратить это, пропитанной льняным маслом. Это вернет краскам силу тона и цвет.

Обязательно нужно постоянно отходить от картины, рассматривая ее издали, внимательно анализируя. Нельзя рисовать уперевшись одной точкой в картину нужно пробегать взглядом по всей картине, одновременно подтягивая слабые места к сильным.

Цветовой колорит картины получился очень интересным он построен на контрастах синего, зеленого, красного, и белых цветов. За окном яркое

солнце, возможно начало нового утра, когда солнце только всает и освещает все вокруг или разгар жаркого дня. Сам силуэт женщины находится в помещении, в прохладной тени, от полуденного солнца ее спасает лишь белая занавеска но это не мешает ей увлеченно и с наслаждением заниматься делами. Следуя законам построения планов в пространстве, на переднем плане будут сосредоточены самые тёплые цветовые отношения и по мере растворения в воздушной среде вдаль, они будут холоднее.

Только на последнем этапе можно приступить к введению бликов и рефлексов. Уточнять детали не заднем фоне, например пейзаж из полуоткрытого окна. При этом детали остаются свободными, второстепенными героями и не мешают центру, равно оставаясь второстепенными, подчиненными главенствующему центру. Они существуют в гармонии друг с другом.

Завершая работу, еще раз убедимся в правильно расставленных акцентах. В ходе работы над картиной, была достигнута гармония в соотношении общего и частного. Правильно найдено цветовое решение, соответствующее творческой задумке. При завершении и оформлении работы, грамотно подобранная рама не должна перетягивать на себя внимание. Она должна гармонизировать с картиной ее колоритом и внутренним содержанием.

Выводы по III главе

Профессиональный подход заключается в том, что до того как приступить к работе на холсте, необходимо правильно подготовить основу для картины это эскизы и зарисовки. Так как дипломная работа рисуется на большом холсте, нужно выбрать льняное полотно с крупным зерном, это придаст фактуру наносимым мазкам. Во-первых холст не должен быть хлипким. Конструкция должна быть крепкой с надёжным каркасом. Во-вторых нужно убедиться, что холст натянут хорошо и не провисает. Но и не

стоит слишком перетягивать, это может повлечь разрывы. Иногда случается так, что после нескольких сеансов рисования холст начинает провисать, чтобы предотвратить это, на задней стороне холста есть колышки их необходимо подбить в специальные углы картины.

После завершения подготовки холста можно приступить к работе. Делаем линейный рисунок на картоне, затем переносим его на кальку углем или графитом, а после на живописное полотно и закрепляем подмалёвок маслом тройником и прозрачными красками.

Далее уточняем основные тоновые пятна, характер освещения и общий колорит картины. После просушки подмалёвка переходим к основному этапу работы. Выявляем и соединяем тональные взаимоотношения и соотношение крупных форм и малых.

В процессе письма автор старался сохранить гармонию картины. В работе использованы также художественные инструменты кисти как кисти щетина разных размеров и мастихин. Только в последний момент приступили к прорисовке деталей а также деталей заднего фона.

Все нарисованные этюды и эскизы, а также сама дипломная работа, были оформлены в подобранный багет. Графичные эскизы закреплены на специальном планшете. Цвет этого планшета тоже должен гармонировать с эскизами и этюдами что создавать презентабельный вид.

Теоретическая часть, в которую вошли ретроспективный обзор на тему портретного жанра и образа матери в портретном жанре в творчестве известных художников, поэтапное описание хода работы над практической частью диплома, оформлена в переплет.

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проделанной работы были достигнуты следующие результаты. Автор узнал что такое портрет ознакомился с основными жанрами портрета: интимный, карикатурный, жанровый, исторический, аллегорический, мифологический, автопортрет, камерный, психологический, социальный, парадный. Ещё я ознакомилась с основными портретными стилями: академизм, символизм, реализм, романтизм, авангардизм и модерн. Я проанализировала картины Советских и Американских художников живописцев, затронувших тему материнства и впервые попытавшихся передать «образ матери» на своих полотнах. По завершении я освоила и закрепила техники масляной живописи. Как правильно поэтапно вести работу над живописным полотном. Узнала о пользе и помощи этюдов, эскизов и набросков для преддипломной работы как начальный этап заготовки для задумки своей работы. Пополнила свои знания о композиционном строе и его основополагающих элементов таких как цветовое и тоновое решение картины. Еще раз закрепили владение и правильное применение живописных материалов таких как: масляные краски, растворители, лаки и графические материалы: сепия, уголь, графит. Научилась правильно подбирать кисти в соответствии с применением разных живописных техник, а также научилась подбирать багет и выяснила влияние рамы на фон и колорит картины. Именно поэтому важно правильно подобрать раму. Хорошо подобранная рама - часть успеха. Она может подчеркнуть достоинства картины.

Таким образом практическая часть дипломной работы и решение поставленных задач автор считает поставленную цель достигнутой.

Список используемой литературы

1. Астахов, А. Шедевры русской живописи. – М.: Белый город, 2014.-352 с.
2. Булкин, В. Русская икона. – М.: Аврора, 2008. – 424 с.
3. Акимова, Л.И. Аксёнова, Г.В., Андропова, М.Н., Русская живопись. -М.: АСТ,2015. – 1008 с.
4. Майорова, Н., Соколов, Г. Шедевры русской иконописи. - М.: Белый город, 2015. – 416 с.
5. Красновская, О., Щадрина, И., Цыпилева, Е., Левин, В., История живописи в полотнах великих художников // Le petit larousse des grandes chefs-d'oeuvre de la peinture. - М.: Machaon, Азбука-Аттикус, 2017 – 320 с.
6. Маркина, Л.А. Карл Брюллов. Избранное. Портреты из частного собрания. – М.: Арт-Волхонка, 2018 – 136 с.
7. Рожин, А.И. Вера и Сергей Кондулуковы. Живопись. – М.: Сканрус, 2003. – 235 с.
8. Евстратова, Е.Н. Русская живопись. От Рублёва до Малевича.– М.: Абрис/ОЛМА, 2017. – 360 с.
9. Пантлеева, А. Женский образ. – М.: Белый город, 2015. – 190 с.
10. Калмыкова, В., Тёмкин, В. Немецко-австрийская живопись 18-19 вв. – М.: Белый город, 2014 – 128 с.
11. Лапшин, В.П. Союз русских художников / В.П. Лапшин. – М.: Художник РСФСР, 1971. – 206 с.
12. Ефимов, А.В. Цвет + Форма. Искусство 20 – 21 веков. Живопись. Скульптура. Инсталляция. Лэнд – арт. Дигитал-арт. – М.: БуксМАрт, 2014. – 616 с.
13. 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.
14. Галеев, И. Алиса Ивановна Порет. Живопись, графика, фотоархив. – М.: Галеев - Галерея, 2014. – 284 с.

15. Павлинов, П. Зинаида Серебрякова. Парижский период 1924 – 1967. Живопись. Этюды. Наброски. – М.: фонд, 2017. -288 с.
16. Астахов, Ю.А. Карл Брюллов. Живопись. – М.: Белый город, 2015. – 200 с.
17. Матвеева, Е. Русская живопись. 1860-1870. – М.: Белый город, 2015. – 128 с.
18. Калмыкова, В. Итальянская живопись. XVвек. – М.: Белый город, 2014. – 128 с.
19. Васильева, Н. Французская живопись. XVI – XVII. – М.: Белый город, 2014. – 128 с.
20. Кройц, Г. Живопись маслом. Натюрморт, портрет, пейзаж, обнаженная натура и сюжетная композиция. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018. – 160 с.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Эскизы, наброски и этюды для дипломной работы

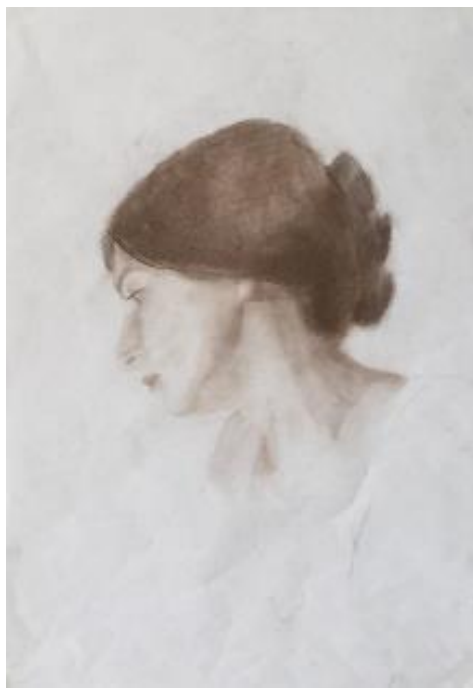
Эскизы головы (уголь)

Наброски (карандаш)

Эскизы рук (Уголь и масло)

Эскизы головы (уголь)

Наброски (карандаш)

Эскизы фигуры в рост, поиск ракурса и позы. Наброски (карандаш)

Натюрморты (масло)

Эскизы и этюды(в масле)

Эскизы и этюды в масле

Эскизы в масле к дипломной работе

Картон к дипломной работе (уголь)

дипломная работа, поэтапный процесс (масло)

дипломная работа «Портрет мамы»