

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

Институт изобразительного и декоративно-прикладного искусства
(наименование института полностью)

Кафедра «Живопись и художественное образование»
(наименование)

54.05.02 Живопись

(код и наименование направления подготовки, специальности)

Художник-живописец (станковая-живопись)

(направленность (профиль) / специализация)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (ДИПЛОМНАЯ РАБОТА)

на тему «Молодая семья»

Студент

О.А. Полканова

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

Профессор, И.Г. Панов

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

Тольятти 2020

Аннотация

Тема моей дипломной работы «Молодая семья». Эта тема выбрана не случайно, так как она вечная, вне времени. Данная тема актуальная всегда, любую эпоху. Начиная с доисторической эпохи Древнего мира, где семья являлась основой общества и представляла из себя главную ценность, до Нашего времени. В данной работе на тему «Молодая семья» автор проследил, какие деятели искусства обращались к теме семьи, какими средствами художественной выразительности мастера стремились отобразить роль и значение семьи, а также выразить чувства и эмоции.

Кроме того, в данной работе можно проследить весь процесс создания станковой картины от замысла и первоначального композиционного эскиза до написания полноценного живописного полотна. Поставленная цель – создание станковой картины в технике масляной живописи – достигнута, а также решены все промежуточные задачи.

Оглавление

Введение.....	5
Глава 1 Тема семьи в истории мировой живописи.....	8
1.1 Тема семьи в искусстве Древнего мира.....	8
1.2 Тема семья в искусстве Средних веков.....	14
1.3. Тема семьи в искусстве Нового времени.....	16
1.4 Тема семьи в Новейшей истории и искусстве современных художников.....	37
7	
Глава 2 Предварительная подготовка к созданию живописной картины.....	543
2.1 Поиск идей, сюжета и образов для дипломной картины.....	543
2.2 Выполнение поисковых и натуральных эскизов, этюдов, зарисовок.....	56
5	
Глава 3 Процесс создания картины «Молодая семья».....	631
3.1 Практическая реализация живописной картины.....	631
Заключение.....	73
1	
Список используемой литературы и используемых источников.....	742
Приложение А Эскизы, наброски и этюды для дипломной работы.....	775
Приложение Б Наброски мужской фигуры.....	786
Приложение В Наброски женской фигуры.....	78
Приложение Г Наброски рук и ног.....	79

Приложение Д Эскизы композиции.....	80
Приложение Е Этюды женской фигуры в полный рост	84
Приложение Ж Эскизы композиции (бумага, гуашь)	86
Приложение И Эскизы композиции (бумага, гуашь).....	897
Приложение К Эскизы композиции (цветная бумага, гуашь).....	90
Приложение Л Эскизы композиции (холст, масло)	942
Приложение М Натюрморт.....	985
Приложение Н Копия картины Козлова Э.В. «Штукатуры».....	996
Приложение О Тональный эскиз к дипломной работе	1007
Приложение П Этапы работы над картиной «Молодая семья»	1018
Приложение Р Картина «Молодая семья».....	99

Введение

Тема семьи вне времени. По моему мнению, семья – это самая первая ячейка общества, в которую попадает человек, ещё будучи ребенком, только-только появившись на свет. Для автора семья – это основа. В кругу семьи всегда можно найти поддержку и опору. Смеею предположить, что именно семья во много определяет человека, именно в семье человек формируется и становится тем, кем он является.

Художники разных эпох и культур обращались к данной теме, ведь она никого не оставляет равнодушным. В большинстве своём мы видим, что деятели искусства изображают семью как нечто прекрасное, они подчеркивают ценность и значимость хороших взаимоотношений в доме. В пример можно привести работы таких советских художников, как Чепцова Ефима Михайловича «Среди родных», Савельевой Валентины Петровны «Семья», а также Широкова Алексея Александровича «В семье». Все эти работы объединяет сдержанная колористическая гамма, «спокойное» тональное решение. Вдобавок, на этих трех работах семья собирается в комнате за столом, а за окном на них светит яркий солнечный свет, который символизирует радость, теплоту и добро, а сам стол, вокруг которого собрались родственные души объединяет всех, тем самым подчеркивая гармонию во взаимоотношениях между членами семейства.

Конечно же, не все художники изображают семью как единое целое. Например, один из самых выдающихся художников сурового стиля Виктор Ефимович Попков не однократно изображал именно диссонанс в семейных взаимоотношениях. Это мы можем проследить в таких работах как «Двое» и «Семья Болотовых». Данные произведения отличает темная цветовая гамма. Насыщенные, а не пастельные цвета. Мы смотрим на картины и действительно ощущаем холод, который воцарился в семье. В работе «Семья Болотовых» следует обратить внимание на стол, которые есть так же, как и в картинах Чепцова Ефима Михайловича «Среди родных» и Савельевой

Валентины Петровны «Семья», но у Виктора Попкова стол стоит позади семьи. Да, он объединяет как фон, как некое цветовое пятно, родителей и их маленького сына, но семья не сидит за ним. Именно это символизирует разлад в доме. Однако следует сделать вывод, что это лишь очередная ссора, без трагического финала, так как всё же семья собралась на кухне. Кухня в свою очередь олицетворяет уют, потому что это наиболее часто посещаемое место в квартире. Кроме того, в центре картины мы видим ребёнка, который и объединяет маму с папой. Он единственный персонаж на картине, который одет в светлую одежду, как «луч света в тёмном царстве». Именно маленький мальчик символизирует надежду на восстановление идеальных взаимоотношений в семье. А размолвки бывают у всех, как и в семье сестры художника Тамары и её мужа Николая.

Таким образом, мы видим, что, несмотря на то, что художники не всегда изображают гармоничные семьи, однако, для всех них семья является нечто прекрасным и ценным. Действительно можно сказать, что все они воспевают безмятежность отношений.

Следует обратить внимание, что в эпоху романтизма семейные портреты являлись только парадными. Членов семьи не изображали за простым бытовым действием. В подтверждение этому можно привести работу замечательного испанского художника и гравёра Франсиско Хосе де Гойя-и-Лусьентес «Семейство герцога». Где вся семья собралась вместе на фоне однотонной стены, без каких-либо предметов интерьера. Лишь мать семейства сидит на стуле, а у ног расположился один из четверых детей. Или же, например, работа Франческо Хайеса «Семейный портрет». Опять же на ней нет каких-либо предметов домашней утвари. О том, что в семье не всё замечательно можно догадаться лишь по уставшему и задумчивому выражению лица матери. Глава семейства – отец вообще отсутствует на картине.

Таким образом, на семейных парадных портретах мастера стремились показать взаимоотношения в семье через взгляд, жесты и эмоции персонажей, не акцентируя внимание на предметы интерьера.

Актуальность данной работы заключается в том, чтобы запечатлеть молодую семью, не в жанре репрезентативного портрета, а в быту, во время ремонта в детской комнате.

Цель дипломной работы: написать картину на тему «Молодая семья».

Задачи:

- изучить тему семьи в изобразительном искусстве начиная с эпохи Древнего мира и заканчивая XXI веком;
- изучить то, какими средствами художественной выразительности деятели искусства раскрывали тему;
- разработать ряд композиционных эскизов на выбранную тему;
- выполнить картон в тоне в выбранном мной формате;
- выполнить живописную работу масляными красками.

Объект исследования – процесс создания станковой картины в технике масляной живописи.

Предмет исследования – средства раскрытия художественного образа в изобразительном искусстве.

Пояснительная записка к дипломной работе раскрывает творческий замысел картины.

Структура дипломной работы состоит из аннотации, введения, трех глав, выводов, заключения, списка используемой литературы и приложений. 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 1 Тема семьи в истории мировой живописи

1.1 Тема семьи в искусстве Древнего мира

Искусство Древнего мира включает в себя различные виды культур, такие как Египет, Рим, Греция, Индия, Персия, Месопотамия и Палестина. Что касается временных рамок, то это 5-е тысячелетие до нашей эры – середина 1-го тысячелетия нашей эры, то есть приблизительно протяженность насчитывает 4 тысячи лет (40 веков).

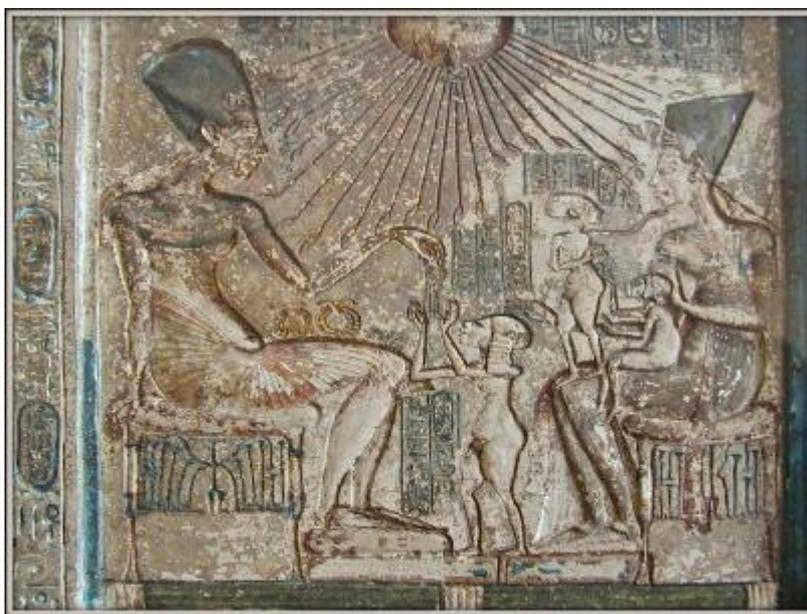

Рисунок 1. Эхнатон и его семья

Для начала хотелось бы рассмотреть то, чем являлась семья для жителей Египта в период между доисторическим временем и началом средних веков в Европе.

Семья для египтян была даже нечто большим, чем просто небольшой ячейкой общества. Это были целые кланы, когда несколько семей объединялись и образовывали целые поселения. Кланов создавались для того, чтобы поддерживать родственные связи. Дело в том, что в Египте было распространено рабство. Многие люди в Древнем Египте были рабами. И супружеские отношения были не законны, поэтому владельцы рабов могли заставить их расстаться в любое время. Были случаи, когда семьи

распадались по той причине, что каждого из членов семьи покупали разные рабовладельцы. Вследствие чего, мать могла больше никогда не встретиться со своим сыном, ввиду того, что его выкупил себе другой владелец, что очень жестоко. В Древнем Египте даже была распространена тенденция братьев и сестер вступать в брак. Прежде всего, это было связано с наследованием и сохранения имущества в семье.

Именно в это время, в период четвертой династии, появляются первые рельефные изображения, на которых мы видим композиции на тему семьи. Свое распространение получают лирические жанры, которые приходят на смену тяжеловесной статичности. Например, наиболее известным древнеегипетским рельефом является «Эхнатон и его семья» (Рисунок 1). На нем мы видим изображенных в профиль фараона с женой, а также трех их детей. Главной отличительной особенностью рельефа «Эхнатон и его семья» можно считать солнце, которое своими лучами объединяет всех членов семьи. Солнце в древнеегипетской мифологии олицетворяло благополучие и счастье. Во времена фараонов люди поклонялись богу солнца Амону Ра. И даже совершали жертвоприношения, дабы расположить к себе и задобрить бога Ра.

Из чего следует сделать вывод, что семья фараона-реформатора Эхнатона вместе со своей женой Нефертити и детьми живет прекрасной соразмеренной жизнью. Над ними ярко светит солнце. Именно духовное благосостояние семьи и хотел подчеркнуть автор рельефа.

Кроме того, при раскопках в Египте были найдены деревянные статуэтки Мемфисской семьи, а также скульптурные группы нескольких членов семьи.

Всё это свидетельствует о том, что для египтян первых тысячелетий семья была основой. Ведь даже их боги состояли в браке. Жители Древнего Египта испытывали гордость и бесконечно ценили крепкие семейные отношения. Дом они олицетворяли с источником счастья и радости.

Рисунок 2. Статуя Марса из Тоди

Теперь хотелось бы обратиться к искусству Древнего Рима. Прочитав множество литературных источников, можно сказать, что искусство Древнего Рима, конечно же, отличается от искусства Древнего Египта. Жители Древнего Рима ставят для себя другие приоритеты. По моему мнению, значимость семьи отходит на второй план. Дело всё в том, что Рим на регулярной основе с кем-то воевал. Он, Рим, воевал с Испанией (27-19 гг. до нашей эры), с Германией (4-17 гг. нашей эры), с Британией (59-61 гг.), кроме того, в государстве часто случались гражданские войны. В следствие чего, карьера военного выходила на первый план. С уверенностью можно сказать, что государственные интересы преобладали над личными. Даже по характеру и темпераменту древние римляне обладали лидерскими качествами. Всё это можно проследить в скульптуре.

Для скульптуры того времени характерна реалистичность. Именно римляне первыми стали пытаться передать не внешнее сходство модели, а как можно точнее отобразить индивидуальные качества. Мастера стремились раскрыть внутренний характер персонажа.

В подтверждение этому можно привести ряд скульптурных работ. Например, работа неизвестного мастера «Статуя марса из Тоди» (Рисунок 2). Работа выполнена приблизительно в 4 веке до нашей эры. Общая высота статуи составляет 1,69 м. Скульптура выполнена из бронзы. Эта работа просто потрясающая. Мастеру с невероятной точностью удалось передать достоинство и уверенность воина. На данный момент скульптура хранится в Григорианском этрусском музее в Риме.

Рисунок 3. Храм Геркулеса на Бычьем Форуме

Или же, еще одна замечательная работа «Скульптура Геркулеса с Бычьего форума» снова подтверждает всё вышесказанное о том, что римляне воспевали подвиги героев. Отодвигая семью на второй план, нежели карьеру воина. Жители Древнего Рима воспевали подвига мафических героев. Можно даже сказать, что легенды мотивировали отважных солдат, придавали им храбрость и уверенность в себе. Стремление к идеалу – вот это было их главной целью. А идеалом для них являлся бесстрашный, целеустремленный и атлетически сложенный герой, как, например, Геркулес, который, согласно легенде, встал на защиту своего скота и одержал победу над сыном Везувия Какусом, который жил у подножия горы Авентина и питался человеческой плотью. Помимо скульптуры, в честь Геркулеса был даже возведен храм.

Сам храм сохранился лишь по той причине, что со временем его стали использовать в качестве христианской церкви (Рисунок 3).

Рисунок 4. Альдобрандинская свадьба

Что же касается живописи Римской империи, то о ней мы можем судить лишь, проанализировав множество удивительных фресок. Фресками в то время покрывали стены домов, некоторые сакральные помещения, а также небольшие внутренние дворики. Все росписи выполнены удивительно мастерски. Именно изучив живопись по сырой штукатурке всё же о не последней значимости семьи в жизни жителей Древнего Рима. Стоит лишь взглянуть на древнюю фреску времён Августа «Альдобрандинская свадьба», которая говорит сама за себя (Рисунок 4). О том, с какой невероятной чуткостью и бережливостью художник повествует нам о приготовлении к свадьбе. Об этом говорит даже сама цветовая гамма. Фреска выполнена в тёплых, в какой-то степени даже пастельных тонах. Художником использовались золотистые, серо-голубые, розовато-фиолетовые и зеленоватые оттенки. Тут мы совершенно не видим «кричащих» цветов. Колористическое решение очень сдержанное и легкое.

Несмотря на то, что изображено достаточно волнительное действие – сборы перед вступлением в брак, мы не ощущаем всю суету и волнение ситуации. Наоборот, чувствуем некоторое умиротворение, когда смотрим на произведение искусство римского мастера.

Работа «Альдобрандинская свадьба» была обнаружена в 1605 году. Она настолько потрясающая и мастерски выполненная, что с неё снимал копии основоположник классицизма Никола Пуссен, фламандский живописец и гравёр Ван Дейк, а также нидерландский художник, являющийся одним из

основоположников барокко Питер Пауль Рубенс [6].

В отличие от египтян римляне считали, что искусство предназначено не для выражения возвышенных чувств, а скорее, для того, чтобы продемонстрировать своё богатство, состояние, а также высокое положение в социуме.

Для Древней Греции же семья являлась основой общества. Брак считали гражданской обязанностью. Девушек отдавали замуж очень рано, когда они достигали возраста 12-14 лет. Будущий супруг обычно был старше как минимум на 10 лет, он и считался главой семейства. Мужчина должен был зарабатывать, а в обязанности женщины входило лишь содержание дома, поддержание домашнего очага и воспроизведение потомства. Женщины рожали по 10 детей, но из-за болезней многие умирали. Более того, сыновья погибали и во время военной службы. Так из пяти сыновей собственной смертью умирало лишь двое. К сожалению, после вступления в брак девушка становилась практически рабыней. Она не могла принимать участие в общественной и политической жизни. Занималась исключительно хозяйством. И ко всему прочему могла появиться на улице лишь в сопровождении служанок.

Однако в Греции были развиты семейные традиции. Если первенцем был сын, то ему давали имя отца, а старшая дочь носила имя матери. Детей воспитывали в строгости. В период жизни с родителями они, кроме дома, не видели ничего. Даже со сверстниками общались очень редко. Детям постоянно рассказывали историю семьи, чтобы она передавалась из поколения в поколение. Сын считался главным наследником и продолжателем рода, поэтому, если у отца не было сына, то он мог усыновить брата жены или даже мужа, или сына дочери. Всё это для того, чтобы именно этот усыновленным мужчиной стал главой дома.

Рисунок 5. Семейная сцена в гинекее

Ввиду своей значимости к теме семьи довольно часто обращались различные художники. В Древней Греции с невероятной быстротой набирала свою популярность вазопись. Поэтому в большинстве своём ремесленники использовали семейные мотивы при росписи глиняной посуды. Надо сказать, что вазопись – это самобытный вид искусства. По некоторым источникам, зарождение древнегреческой вазописи датируется 1050 году до нашей эры.

Художники изображали сцены семейной жизни для того, что вазы передавались из поколения в поколение и служили достоверным библиографическим источником для потомков (Рисунок 5).

1.2 Тема семья в искусстве Средних веков

Средние века или Средневековье – это период в истории, который следовал сразу же после Античности. Годом начала Средневековья принято считать 476 г. – середина XVIII века. Продолжительности периода составляет около 1200 лет (12 веков).

Искусство Средних веков тесно связано с религиозными догмами,

которые господствовали на протяжении двенадцати веков на территории Ближнего Востока и Европы.

Как уже упоминалось в начале, религиозные сюжеты были самыми распространенными. Художники зачастую изображали распятие Христа, Рождество Христова, а также Мадонну с младенцем. Кроме того, популярность приобретали и пессимистические, можно сказать, даже мрачные сюжеты. Например, сюжеты о наступающем Апокалипсисе [17].

Средневековье подарило нам потрясающих деятелей искусства. Например, официального скульптора Карла V Андре Бонево, невероятно талантливых художников Сиенской школы Пьетро и Амброджио Лоренцетти, а также Клауса Слютер.

Рисунок 6. Мадонна с младенцем и ангелами

К теме семьи обращались лишь через религиозные сюжеты. В основном, когда изображали Мадонну с младенцем, которых рисовали неоднократно. Можно даже сказать, что это был основной сюжет в Средневековье.

И итальянский художник Пьетро Лоренцетти не был исключением. Мастер создаёт знаменитую икону «Мадонна с младенцем и ангелами» (Рисунок 6).

Колорит довольно спокойный и уравновешенный. Сама Мадонна сидит, держа младенца на руках, в синем одеянии. Ангелы же, которые расположились по обе стороны от главных героев, облечены в наряды голубого, больше небесного цвета.

Дело в том, что синий цвет с религиозной точки зрения небеса, а также символизирует идею самопожертвования. Синий цвет и его оттенки символизируют Божье чудо.

Разглядывая фигуры Мадонны и младенца, мы воспринимаем их как единое целое, настолько они идеально дополняют друг друга, создавая впечатление покоя. А восемь ангелов наблюдают за ними со стороны, как бы подглядывая, тем самым оберегая Мадонну с сыном. Даже количество ангелов выбрано Пьетро Лоренцетти не случайно. Сакральный смысл восьмерки заключается в бесконечном спокойствии и гармонии. Более того, это число знак возражения и обретения духовного смысла

Надо сказать, что вся работа пронизана безмятежностью и умиротворением. Именно такой и должна быть икона.

1.3. Тема семьи в искусстве Нового времени

Началом эпохи Нового времени принято считать XVII века. Длительность периода составляет около 300 лет (3 века). Конец же эпохи приходится на начало XX века.

Рисунок 7. Брак в Кане Галилейской

Основными художественными стилями принято считать барокко и классицизм. Стиль барокко начинает набирать свою популярность в Европе в конце XVI века, однако его популярность приходит на спад уже к середине XVIII века. Под влияние этого стиля попадают различные сферы культуры. Это, прежде всего, архитектура, живопись, скульптура и литература. Особенностью барокко является сочетание реалистических и мифологических персонажей в одном сюжете [29].

Пожалуй, одним из самых талантливых представителей барокко в живописи можно считать Паоло Веронезе. Обращаясь к теме семьи итальянский, художник больше уходит в религиозные сюжеты. В 1563 году венецианский мастер закончил свою работу, над которой трудился в течение года, «Брак в Кане Галилейской» (Рисунок 7).

На работе изображен момент превращения Христом воды в вина. Согласно евангельскому сюжету, это было первое чудо. Когда на торжестве бракосочетания внезапно закончилось вино, Иисус превратил всю в воду в вино и праздник продолжился.

В данной работе мы встречаем главную особенность барокко, о которой говорилось ранее, это соединение религиозного сюжета с современниками Венеции.

Момент бракосочетания – начало семейной жизни, на картине «Брак в Кане Галилейской» представлен как грандиозное и масштабное событие. Воссоединение двух сердец воспринималось как нечто прекрасное и особенное. Так, мы видим, что на пиршество пришло действительно огромное количество гостей со всего города (130 человек). Это были, как и почетные и желанные гости, так и просто зеваки, которые пришли посмотреть на торжество, потому что в XVI веке свадьбе придавали большое значение. Чем больше придет гостей, чем роскошнее пройдет праздник, тем счастливее будет семейная жизнь, считали в то время жители Италии.

О значимости брака говорят и символизируют роскошные одежды, а также величественные «декорации» на заднем плане. Архитектурные строения располагаются как декорации в театре, подчеркивая действие, которое происходит в самом центре картины. Некоторые считают, что в образе музыканта на картине изображен сам Паоло Веронезе.

Сейчас работа находится в Лувре, однако в своё время полотно было размещено в трапезной Сан-Джорджо Маджоре. И не случайно, дело в том, что картина изначально и являлась заказом монахов для католического монастыря. Живописная работа провисела в центральном соборе Венеции до момента завоевания Италии Наполеоном, после чего французская армия вывезла его из страны. А по причине того, что полотно было в длину 990 сантиметров, а в высоту 666 сантиметров, для удобства его разрезали пополам, после чего сшили его уже только в Париже.

В XVII веке свою популярность приобретает групповой семейный портрет. В эпоху Нового времени было престижно иметь своего придворного художника. Мастер должен был рисовать членов семьи за незначительное жалование, но при этом ему категорически запрещалось работать на несколько семей одновременно. Очень часто, с течением времени, придворные живописцы становились даже частью аристократической семьи, коим и являлся Рубенс.

Питер Пауль Рубенс считается одним из основоположников стиля барокко в живописи. Этому мастера по праву считают одним из лучших художников эпохи Нового времени. За свою жизнь он написал огромное количество полотен, но, к сожалению, до нашего времени сохранились не все его работы. Однако его наследие насчитывает и без того около 3000 произведений искусства. Для работ Рубенса характерно сочетание монументализма и пластичности с декоративностью [31].

Рисунок 8. Семья Яна Брейгеля старшего

В 1613 году Рубенс пишет семейный портрет своего коллеги Яна Брейгеля, который является старшим сыном всемирно известного Питера Брейгеля. Работа, несомненно, впечатляет мастерством. В высоту картина достигает 125 сантиметров, а её основание составляет 95 сантиметров. На данный момент работа хранится в лондонском институте искусства Курто (Рисунок 8).

На картине мы видим самого Яна Брейгеля с женой и детьми. Нельзя не заметить с какой нежностью и любовью Рубенс пишет портрет, обращаясь

к теме семьи. Дело в том, что у него у самого было восемь детей. Первых трёх ему подарила Изабелла Брант, а остальных Елена Фоурмен. С первой женой художник прожил целых 17 лет, но, к всеобщему огорчению, она скончалась в 1630 году от инфаркта.

Художественное произведение «Семья Яна Брейгеля старшего» поражает нас своей умиротворенностью. Смотря на шедевр мирового искусства, мы ощущаем спокойствие и безмятежность, всё это читается в уравновешенных позах героев, в частности, в их статике. На картине главной героиней является жена Яна Брейгеля. Именно в хранительнице домашнего очага мы видим монументальность. Художник располагает её в центре, а с двух сторон её окружают подрастающие дети, которые держат свою маму за руку. В свою очередь жена Брейгеля объединяет собой всех членов семьи, олицетворяя свою заботу. Одну руку мать кладёт на плечо своему старшему сыну. Этот жест символизирует то, что именно мальчик будет главным наследником и главой семьи в будущем.

Таким образом, своим подходом к написанию картины «Семья Яна Брейгеля старшего» Питер Пауль Рубенс выразил значимость семьи в жизни каждого человека.

Надо отметить, что в рассматриваемом полотне зрителю читаются манеры и стиль Тициана. Например, величественность фигур, сдержанность в мимике персонажей и, в свою, очередь декоративность в изображении одеяний героев. А всё дело в том, что Рубенс часто копировал Тициана и изучал его произведения. Более того, мастер не стеснялся учиться и брать лучшее от предшественников.

Ещё одним, довольно популярным, фламандским художником был Корнелис де Вос. Этот мастер довольно часто обращался к теме семьи и написал огромное количество семейных портретов. Но, помимо портретов, писал так же работы на мифологические и религиозные сюжеты.

Рисунок 9. Семья художника

Самым известным портретом считается работа «Семья художника» (Рисунок 9). На картине изображен сам художник, его жена и четверо детей. Модели располагаются в самых непринужденных позах. Удивительная особенность портретов Корнелиса заключается в том, что он невероятно тщательно прописывал детали убранства, но несмотря на это, окружение и парадные костюмы не мешают воспринимать лица героев. Не взирая на огромное количество деталей, первое, на что обращает внимание зритель – лица. На то, какие они уникальные и своеобразные.

Вопреки статичным позам, обращая внимание на жесты и взгляды членов семьи, зритель может даже заметить, что происходит между героями. Так, разглядывая полотно, мы ощущаем, что в дома царит обстановка тепла и уюта. Все персонажи картины скромно улыбаются. Их позы спокойные и уравновешенные. Всех детей, как бы фоном, объединяют фигуры родителей, которые наряжены в плотные одеяния. От этого ещё больше выделяются светлые фигуры детей. Один из детей сидит на коленях у матери, держась за руки, чтобы не упасть. Он самый юный герой живописного произведения. В руках малыш держит фрукт и внимательно разглядывает происходящее вокруг. Надо сказать, что практически все домочадцы смотрят прямо на зрителя, за исключением дочери Корнелиса. Мы видим, то как она тянется к своему отцу, однако её задумчивый взгляд говорит о том, что сейчас юная

леди размышляет о чем-то другом и сам процесс, сознания фамильного портрета, её не интересует.

Всё в картине говорит об атмосфере взаимопонимания и доверия. О действительно любящих родителях и беззаботных детях.

Над этой работой Корнелис де Во трудился в течении пяти лет. Картина была завершена в 1635 году, а размер полотна составляет 203,5 см. на 144,5 см.

Рисунок 10. Семейный портрет

Спустя несколько лет фламандский художник снова пишет фамильный портрет (Рисунрк 10). По своей композиции он похож на групповой портрет, написанный в 1635 году. Даже цветовая гамма и колорит имеют схожие черты.

Однако этот портрет, по моему мнению, более величественный. Это читается во взглядах не только родителей, которые наполнены мудростью и опытом прожитых лет, но и во взгляде старшего сына, который стоит с ровной спиной, ощущая, что он сам в скором времени обзаведется семьёй и станет её главой.

Корнелис де Вос очень дорожил своей семьёй. Для него она было всем. Именно это художник и отображал в фамильных портретах, посвященных своим родным.

Следует отметить, что Западная Европа оказывала большое влияние на Россию в XVII веке. В этот период происходит укрепление связей между

Россией и иностранными государствами. В этот период культурным центром становится Москва, формируется Оружейная палата. Важно отметить, что русские мастера в Оружейной палате работали бок о бок с зарубежными деятелями искусства.

Важной деталью является то, что, начиная с XVII века меняется отношение к иконе. Священное изображение теперь не просто предмет поклонения, но и предмет восхищения и даже любования. Икону стали воспринимать как объект искусства, но несмотря на это, она не утрачивает свою значимость. Известный московский живописец и график Симион Фёдорович Ушаков пытается донести до общества, что искусство должно быть реалистично. Оно должно отображать действительность.

В первой же половине XVIII века свою популярность набирает парсуна – портрет. Сейчас мы говорим «персона». В результате реформ Петра I начинается формирование светской традиции в живописи, т.е. существует параллельно церковной. А с XVIII века светская культура доминирует в России. Русская живопись имела переходный характер. Она создавалась на основе приемов линейной перспективы, но в изображении одежды сохранились признаки декоративного подхода, что сближало эти произведения с иконой.

Наибольших успехов достигает искусство портрета во всех его видах (камерный, парадный, парный, поясной, подгрудный, во весь рост). С самого начала искусство русского портрета было связано с задачей проникнуть во внутренний мир человека и утверждать высокий идеал человеческой личности.

Выдающимся художником Оружейной палаты является Григорий Семёнович Мусиковский. Многие искусствоведы считают его основоположником миниатюрного портрета в России. В большинстве своём миниатюрные портреты служили как бы фотографией. Их носили с собой, как память, как фотокарточку, а также брали с собой в длительные поездки.

Потому довольно часто на миниатюрах изображали близких родственников, детей, дорогих членов семьи.

Рисунок 11. Портрет семьи Петра I

Пожалуй, самая известная миниатюра Григория Семёновича – это «Портрет семьи Петра I» (Рисунок 11). На миниатюре мы видим самого всероссийского императора. Он расположен ближе всех к зрителю, так как именно Петр I тут главная фигура, и, несмотря на то, что он изображен не центре, считается значимой фигурой, так как зритель читает произведения с лева направо. Фигуру Петра художник выделяет с помощью красного цвета и тона. Это сделано для того, что наш с вами взгляд изначально смотрел на крайнюю фигуру, расположенную слева, а ей и является сам император. Следом за императором на своём троне располагается его вторая жена Екатерина I, сын Царевич Алексей Петрович, который был первенцем императора и ещё трое детей от второй жены.

На этой работе художник не передает взаимоотношения в семье, мы видим несколько фигур существующих, можно сказать, даже отдельно. Это как бы отдельные портреты, объединенные одной миниатюрой.

Ещё одним замечательным художником считается Матвеев Андрей Матвеевич. Андрея Матвеевича причисляют к основателям портретного жанра в России. Этому художника очень ценил сам Петр I, а также и его жена. Екатерина I даже отправляла портретиста в Голландию, чтобы там он набирался мастерства у других художников. В творчестве Андрея Матвеевича выделялась декоративность. Мастер часто использовал в своих работах локальный красный цвет. Отличительной чертой всех его портретов является красочность.

Рисунок 12. Автопортрет с женой

Самая знаменитая работа, которую можно отнести к теме семьи — это «Автопортрет с женой» (Рисунок 12). Очень важно то, что это первая работа, написанная в жанре автопортрета в России.

«Автопортрет с женой» свидетельствует о том, что Андрей Матвеевич очень дорожил своей супругой. Для него семья — это центр Вселенной, что читается во всём (в жестах, взгляде, повороте головы и даже в выбранном формате). Прежде всего, надо начать с того, что двойной портрет заключён практически в квадрат. В высоту от 75,5 сантиметров, а в ширину 90,5 сантиметров. А квадрат придаёт изображению спокойствие и уравновешенность. Смотря на полотно, мы даже ощущаем нежность и

чуткость в отношениях молодой пары. Сам мастер слегка приобнимает свою новоиспеченную жену, делая это очень трепетно и осторожно, тем самым придавая супруге хрупкость, можно даже сказать, фарфорофость, которую ещё больше подчеркивает светлым, практически белым, цветом кожи. Другой же рукой, художник поддерживает руку своей жене, немного разворачивая супругу в сторону зрителя, как бы демонстрируя свой верный выбор.

Полотно, действительно, трогательное. Матвеев Андрей Матвеевич очень постарался с невероятной точностью передать семейную идиллию и счастье, к которому многие так стремятся, и которое достоин абсолютно каждый. Живописец очень дорожил «Автопортретом с женой», поэтому эта работа висела у него в доме на самом видном месте и никогда не покидала его пределы до самой смерти художника.

Обращаясь к портретному жанру нельзя не упомянуть потрясающего живописца и декоратора Ивана Яковлевича Вишнякова. Художник возглавлял живописную Канцелярию от строений в Санкт-Петербурге.

Рисунок 13. Портрет Сарры Элеоноры Фермор

Кроме того, Вишняков является представителем светского портрета в стиле рококо. Иван Вишняков обращается к теме семьи изображая на своих портретах совсем юных героев.

Необычно талантливый мастер создаёт ряд детских портретов. Детей в то время одевали как маленьких взрослых. Иван Вишняков писал на заказ, и большинство работ находятся в частных коллекциях. К сожалению, сохранилось около 20 картин. Удивительной особенностью считается то, что детям художник придавал большое значение. Уже с самого раннего возраста они были для него полноценными членами семьи личностями. Художник-портретист писал парадные портреты детей в величественных костюмах, а также одевал множество украшений на своих юных героев. Однако все одеяния не смотрятся вычурными, в них нет излишества, даже не смотря на невероятное количество деталей.

Из всех его детских живописных полотен выделяют «Портрет Сарры Элеоноры Фермор» (Рисунок 13). Сарра была дочерью Виллима Виллимовича Фермора, русского военачальника. Фермор очень любил свою дочь и поэтому решил заказать её парадный портрет у своего знакомого художника Ивана Вишнякова. Получилась удивительная работа. Живописец настолько хорошо смог передать текстуру и материальность платья, что специалисты утверждают, что платье выполнено из английского шёлка 18 века.

Более тщательно рассмотрев полотно, зритель заметит, что руки девочки неестественно длинные. Но, на самом деле, художник намеренно удлинит Сарре руки для того придать фигуре кукольную изящность.

Вся фигура очень светлая и нежная. Цвет белоснежной кожи имеет голубой отлив. На юной графине мы так же видим белый парик, так как в XVIII веке в моде были светлые волосы, то женщины наносили на причёски специальную белую пудру, либо носили парики.

Но всё-таки это детский портрет и поэтому в нём присутствует лёгкая детская неуклюжесть.

Завершающий период Нового времени. В XIX веке западная буржуазная цивилизация достигает своей зрелости, в конце столетия вступает в стадию кризиса, который находит своё отражение в искусстве.

Начало эпохи XIX века связывают с такими событиями, как промышленный переворот в Англии и французской буржуазной революцией.

Границей, которая завершает эпоху, принято считать Первую мировую войну. Следует выделять рубеж веков (конец XIX века – начало X века) в отдельный период. Конец XIX века становится пиком культуры, культурного творчества, в частности в искусстве. Начало XX века – это уже эпоха авангарда.

Культура XIX века основана на тех же ценностях, что и вся культура этого века. Такими ценностями, как евроцентризм и вера в науку и прогресс.

Сохраняется большое влияние рационализма. Вместе с тем, система ценностей претерпевает изменение. В результате научно – технической революции формируется новый тип индустриального общества.

Признаки:

- ускоренное внедрение технических открытий и массовый выпуск стандартной продукции;
- повышение качества жизни в городе (внедрение техники в повседневную жизнь);
- формируется средний класс (люди, которые имели устойчивый доход и твёрдое материальное положение);
- главными ценностями становятся польза, достаток, комфорт.

В общественном сознании устанавливаются принципы утилитарного сознания. Цель в жизни – обретение земного благополучия. Главная добродетель – полезность, конкретная польза. В философии утилитарного мышления возникает позитивизм. Главным признаком считается технический прогресс, что приводит к противопоставлению передовой западной цивилизации и «отсталых» цивилизаций других стран.

В XIX веке изменилось отношение к христианской церкви. В новых условиях, когда общество становится прагматичным, особую роль начинает играть искусство.

Искусство становится главным способом выражения нравственных идеалов. Искусство в XIX веке берет на себя роль судьи над обществом, впервые противопоставляет себя обществу. Важной особенностью развития искусства XIX века является разнообразие эстетических поисков. Каждый крупный художник стремится сказать новое слово в искусстве.

При всём многообразии художественных течений можно выделить несколько основных. В начале века сохраняет свои позиции классицизм, который переходит в ампир (слово «ампир» образуется от слова «империя», «имперский»). В эстетике классицизма работал французский живописец Жан Луи Давид, а также главное лицо академизма во Франции художник – портретист Жан Огюст Доминик Энгр.

Одновременно с классицизмом развивается эстетика романтизма. На смену романтизму приходит критический реализм. В середине XIX века появляется импрессионизм, а затем постимпрессионизм.

XIX век начинается глубоким разочарованием европейского общества результатами французской революции. И в то же время, возникновением рационализма. Ярким воплощением этого разочарования и стал романтизм. Романтики подвергали критике культ разума и противопоставляли ему интуицию и фантазию. С эпохи романтизма и начинается путь в совершенную художественную культуру. Возникает симфоническая музыка, как результат нового развития принципа полифонии (многоголосья). Принцип многоголосья нашел своё применение и в литературе. Появляется жанр романа. Первым использовал принцип многоголосья французский драматург Александр Дюма.

Романтиков интересует прошлое. Прошлое своей национальной культуры. В результате романтики обращают своё внимание к народному творчеству (песни, сказки, мифы и легенды). Романтики обращаются с

Средневековью, поэтому важной чертой является обращение к средневековой культуре и идеям христианства. Романтики унаследовали не только обращение к духовному миру, мрачной фантастике, но и так же дух карнавальности, страсть готическому преувеличению. Их интересовал Восток. Именно романтики открыли его культуру. Изучение Востока началось с Индии. Немецкий писатель Карл Вильгельм Фридрих фон Шлегель и его брат, крупный теоретик, Август Вильгельм Шлегель начали издавать журнал «Индийская библиотека». Они изучали санскрит, а также переводили древние тексты Индии. Фридрих фон Шлегель написал книгу «О языке и познаниях индейцев». До XIX века не осознавалась такая ценность, как дружба. Этот вид духовной связи был осознан и описан романтиками.

Романтики создали личность профессионального художника. В отличие от классицизма, романтики считали, что художник должен быть свободен от внешних норм. Он сам эти нормы создаёт. Романтики провозглашают художественную реальность истинной реальностью. Она является воплощением свободной фантазии, поэтому она выше обычной действительности.

Родиной романтизма принято считать Германию. В истории немецкого романтизма выделяют два этапа:

- эпоха Йена,
- эпоха Гейдельберг.

Это два города, в которых были открыты университеты. Группа молодых интеллектуалов в Йене начали пропагандировать новые идеи в понимании искусства, культуры и творчества. Основателями принято считать братьев Шлегель. Фридрих и Август были филологами, занимались литературой. Они начали издавать свой журнал, где публиковали свои теоретические исследования и произведения художественной литературы.

Представителями романтизма в музыке считают Фридерика Францишека Шопена, великого пианиста Людвиг ван Бетховена, французского композитора и дирижера Гектора Берлиоза.

Ярким представителем романтизма в живописи является Филипп Отто Рунге. Художник написал трактат «Цветовой круг». Он был замечательным портретистом. Его портреты отличаются задушевностью. Филипп Рунге много писал на заказ.

Рисунок 14. Мы втроем

Центральное место в его творчестве занимает работа, посвященная теме семьи «Мы втроем» (Рисунок 14). Художник на этом полотне запечатлел самого себя с братом и его женой.

Этот портрет символизирует дружбу, которую воспевали все романтики, а также духовную близость. Идиллию семейной жизни молодой пары Даниеля и Полины подчеркивает меланхоличный пейзаж, на фоне которого расположились герои живописного произведения. Кроме того, сам мастер стоит, оперившись спиной о дуб. Это древнее могучее дерево символизирует собой долголетие и мудрость. Филипп Отто Рунге хотел запечатлеть в этой работе нежные и безмятежные отношения между членами семьи. Зритель замечает, что каждый из героев задумчиво счастлив. А для каждого из них счастье заключается в тишине и размеренной жизни.

Картина была написана в 1805 году, но, к сожалению, она не сохранилась до наших дней, так как погибла при пожаре в 1931 году.

XIX век – это эпоха расцвета русской философской мысли. Влияние романтизма в искусстве можно отметить в разных видах (музыка, литература, искусство).

Единой романтической школы в русском искусстве не было. Было общее стремление свободно выразить своё восприятие жизни. В русской живописи полнее выразился тихий романтизм чувства, близкий сентиментализму. Искусство романтизма отразило признание права личности на независимость своего внутреннего мира, интимных переживаний.

В русскую живопись целый круг новых тем и художественных представлений привносит именно А.Г. Венецианов. Его называют родоначальником русской жанровой живописи. С Алексея Гавриловича Венецианова начинается подъем реалистических тенденций в русском искусстве, возрастает интерес к национальным народным образам.

Родился Алексей Венецианов в Москве. В юности служил чертёжником и землемером. Занимался рисованием, как любитель, а также копировал картины в Эрмитаже.

Ближе к тридцати годам стал серьёзно заниматься живописью. Его учителем стал мастер портрета Владимир Лукич Боровиковский. Боровиковский даже поселил Венецианова у себя дома. В 1812 году Венецианов получил звание Академика живописи, однако работать в Академию художеств его не взяли, так как у него не было академического образования.

Талант Алексея Венецианова наиболее полностью раскрылся в жанровой живописи. Художник начал писать образы крестьян. Алексей Гаврилович стремился к реалистической верности изображения. Задачу искусства художник видел не просто в копировании реальности, он не только улавливал очень точно характерные черты окружающей действительности, Венецианов поэтизировал и природу, и своих героев. Его лирические чувства носили просветительный характер. Его обращение к образам крестьян и деревенской жизни было совершенно новым искусством в русской

живописи. События 1812 года раскрыли в новом свете для русского образованного общества русское крестьянство, продемонстрировали смелость, мужество, любовь в своей стране. Именно это отображается в творчестве Алексея Венецианова. Он создаёт и портретные изображения. Например, «Девушка с телёнком». Стремление к внутренней гармонии характерно для русского народа. Не зря православный мир тяготеет Пасхой. Пасхальное мироощущение пронизывает радость. Творчество Венецианова именно такое. Оно пронизано гармонией и душевным спокойствием, как работа «Гумно».

Алексей Гаврилович Венецианов обращался к теме семьи через образы детей и их матерей. Дело в том, что во времена Венецианова дети практически не общались с отцами, так как те очень много работали, вставали в пять утра и уходили в поле на пашню, либо выводили на прогулку скот, а возвращались с работы домой, когда дети уже спали. В общем-то и отцы не видели то, как растут их дети. Поэтому только мать уделяла детям много времени. Женщины так же работали в полях по целым дням, но они брали детей с собой с самого раннего возраста, чтобы не бросать работу и хоть немного заработать на пропитание.

Рисунок 15. Сенокос

К самым ярким работам Венецианова причисляют такие живописные произведения, как «Первые шаги», «Кормилица с ребёнком» и «Сенокос» (Рисунок 15).

В 1819 году Алексей Гаврилович оставляет службу для того, чтобы полностью посвятить свою жизнь живописи. Об этом Венецианов писал в своём дневнике. И уже в 1820 году на свет появляется невероятно душевная картина «Сенокос».

На переднем плане художник располагает главных героев живописного произведения: мать с двумя детьми. На заднем плане мы видим еще несколько трудящихся крестьян и лошадь. Все люди в работе, они скашивают сено, поэтому можно сказать, что действие происходит летом, так как именно с начала июля и практически до конца месяца длится сенокос.

Рядом с центральной фигурой лежат грабли. Женщина только присела, чтобы накормить грудью младенца, которого взяла на работу.

Взор матери обращён на свою старшую дочь, которая, по-видимому, нянчится с ребёнком, пока мама трудится в поле. Во взгляде и позе женщины читается сильная усталость, которую подмечает старшая дочь, смотря на маму с некой мудростью в глазах. Она уже взрослая не по годам, потому что, не смотря на детство, старшая девочка уже взяла на себя практически роль мамы, заботясь о ребёнке. По загорелому цвету кожи видно, что семья постоянно находится в работе на улице, каждый день в поле с самого утра и до позднего вечера.

Образ крестьян занимает лидирующее место в живописи Венецианова. Он, как никто другой, умел передать подлинность и атмосферность быта простых людей. Художник в этой работе подчеркивает красоту в простоте, изображая обыкновенных тружеников на фоне деревенского пейзажа. Это сочетание настолько гармоничное, что чувствуется доброта русской души настоящих крестьян.

На данный момент картина «Сенокос» находится в Третьяковской галереи, и увидеть её может каждый желающий.

Владимир Егорович Маковский даже чаще, чем остальные художники обращался в теме семьи. Мастер был членом товарищества передвижников. Это объединение было создано Григорием Мясоедовым. Яркими представителями Товарищества можно считать Николая Ге, Исаака Ильича Левитана, Василия Дмитриевича Поленова, Илью Ефимовича Репина, Алексея Кондратьевича Саврасова, Валентина Александровича Серова, Василия Ивановича Сурикова, Ивана Ивановича Шишкина и Николая Александровича Ярошенко.

Художники – передвижники писали картины на бытовые темы, организовывали выставки и путешествовали с ними по всей стране. Таким образом, они приобщали людей к культуре, показывали жизнь и быт простых людей, можно сказать, что своими выставками они образовывали людей, так как старались устраивать выставки в глубинках России. Картины передвижников написаны более века назад, но остаются популярными до сих пор именно потому, что на них изображена жизнь обыкновенных людей.

Рисунок 16. Две матери. Мать приемная и родная

Владимир Егорович Маковский написал множество живописных произведений. К теме семьи он обращался, изображая людей разных сословий. Художник рассматривал взаимоотношения между людьми в зависимости от положения в обществе, а именно, влияет ли класс и ранг человека на его ценности, мировоззрение и характер.

В 1905 году художник начал работу над картиной, которую впоследствии назвал «Две матери. Мать приемная и родная» (Рисунок 16). Перед началом работы мастер нарисовал огромное количество эскизом и выполнил множество набросков. И спустя год плодотворной работы, в 1906 году картина появилась на свет.

По словам самого автора полотна, сюжет картины был взят из жизни. Данная ситуация произошла в семье его знакомого художника. Вполне состоятельная семья взяла из приюта маленького мальчика. Для пары приёмный сын стал действительно родным, они заботились о нем, дорожили им, как своим собственным. Об этом говорит даже сама поза приёмной матери, которая обняла мальчик как бы защищая и не давая в обиду женщине, которая пришла в семью спустя несколько лет и заявляет, что она, как родная мать, может забрать к себе сына. В руке родная мать ликующе протягивает листок бумаги – свидетельство о том, что имеет полное право увезти ребёнка.

О том, что в приёмной семье царит обстановка уюта говорит теплый колорит. Преобладают коричневые, золотистые и охристые цвета. Белоснежная скатерть с красивым сервизом указывает на неплохом материальном положении семьи. Они даже могут позволить себя няню, которая стоит позади главных героев и, охая, наблюдает за происходящим. Няня, как никто другой, привязалась к юному мальчику, потому что именно она проводит с ним большую часть времени.

Сам мальчик, находясь в смятении, прижимается к приемной матери, которая стала для него по-настоящему родной.

Зритель не знает исход ситуации, однако, всем сердцем надеется, что ребенок останется в приёмной семье. В этой семье мальчик всегда сможет найти поддержку и опору в лице любящих родителей, а не биологической матери, которая внезапно появилась и, судя по выражению лица и гордой осанке, к ней так и не вернулось материнское чувство, а забрать сына женщина собирается лишь для того, чтобы самоутвердиться.

1.4 Тема семьи в Новейшей истории и искусстве современных художников

Рубеж XIX-XX веков является введением в культуру XX века. Это время очень активных духовных исканий. Время разочарования в некоторых идеалах XIX века. Например, вера в прогресс, в возможности рационального познания мира, в способности человека к созданию социальной гармонии.

В искусстве реалистический метод кажется уже несоответствующим нормам новых духовных потребностей. Широкое распространение получает пессимистичное настроение, состояние безнадежности и ожидание каких-либо катастрофических событий.

В 20-е годы XX века художественная жизнь советской России была очень разнообразна. Формируются новые художественные объединения. Продолжается деятельность русских авангардистов. Они играют заметную роль в культуре 20-х годов. Например, широкое значение имеет супрематизм.

Город Витебск становится центром развития авангарда. На протяжении 2-3-х лет здесь работали и преподавали такие известные деятели культуры, как Казимир Северинович Малевич, Роберт Рафаилович Фальк, Мстислав Валерианович Добужинский, а также ученица Казимира Малевича (Вера Михайловна Ермолаева, которая стала ректором витебского института). В 1920 году в Витебске возникла организация УНОВИС («Утвердители нового искусства») под руководством Казимира Малевича, Веры Ермолаевой и других учеников Казимира Малевича. В их программу входило преобразование всех видов пластических искусств. Они создавали новую архитектуру, орнаменты, монументальные декорации для украшения города. Вскоре такие же группы появятся и в других городах, таких, как Харьков, Самара, Саратов, Москва.

Период расцвета супрематизма завершается в 1922 году. В Москве центром новых художественных сил стал ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские). В начале 20-х годов во ВХУТЕМАСе преподавал Казимир Северинович Малевич и Владимир Евграфович Татлин.

В 1923 году в Петрограде открылся государственный институт художественной культуры, где изучали современное искусство. Отделом этого института руководили художники-авангардисты.

В этот период появляются объединения художественно-реалистической направленности, которые начинали соперничать с авангардистами.

На тот момент существовало несколько крупных художественных школ, созданные Казимиром Малевичем, Владимиром Андреевичем Фаворским, Кузьмой Сергеевичем Петровым-Водкиным.

Во второй половине 20-х годов продолжается борьба с авангардом.

В 1929 году Анатолий Васильевич Луначарский был отстранен от занимаемой должности. Закрывается институт художественной культуры в Петрограде, а также ВХУТЕМАС (Высшие художественно-технические мастерские). Главной художественной школой становится Академия художеств в Петербурге, её возглавил Исаак Израилевич Бродский. Он приглашает работать художников традиционных художественных направлений.

Основной художественной программой стали традиции передвижников и академические школы. В 20-е годы продолжают активно работать представители целого ряда дореволюционных художественных объединений. Ассоциация художественной революционной России (АХРР) возникла в 1922 году на основе передвижников. В 1928 году перешла в ассоциацию художников революции (АХР).

Главной целью является художественно – документально запечатление величайшего момента истории в его революционном порыве. Художники –

передвижники стремились запечатлеть жизнь и быт рабочих и крестьян – красноармейцев.

Члены АХР работали во всех основных жанрах. Основное место занимала революционная тема. Представителями принято считать Исаака Израилевича Бродского, Митрофана Павловича Грекова, и других. Исаак Израилевич Бродский является основоположником историко-революционного жанра. К историко-революционному жанру можно отнести Митрофана Грекова. Его живописное произведение «Трубачи первой конной армии» пронизано романтическим пафосом. Греков стал основоположником батальной живописи в СССР.

Общество московских художников (ОМХ) появляется уже в 1928 году. В него вошли многие художественные объединения («Бубновый валет»). Например, Пётр Петрович Кончаловский, Роберт Рафаилович Фальк, Аристарх Васильевич Лентулов. Эти художники стремились передать материальное богатство мира с помощью пластичных выразительных форм.

Ещё одно художественное объединение, которое было в Москве и Ленинграде это «Четыре искусства». В него входили разные художники, которые выдвигали на первый план вопросы выразительности художественной формы. Представители объединения: Кузьма Сергеевич Петров-Водкин, Мартирос Сергеевич Сарьян, а также Владимир Андреевич Фаворский.

В 1923-1924 года формируется ещё одно объединение – ОСТ («Общество станковистов»). Его основоположниками были такие художники: Александр Александрович Дейнека, Юрий Иванович Пименов, Пётр Владимирович Вильямс.

У ОСТовцев главный принцип композиционного построения – принцип коллажа. Законом единства элементов служит основная идея и логика автора, а не законы классического искусства. Соотношение и сцепление элементов даются свободно, независимо от принципа жизнеподобия по ходу развития образа.

Композицию объединяет несколько точек зрения, отдельно взятые перспективные планы для различных деталей, большие планы для человеческих фигур. В произведениях ОСТовцев плоскостное изображение соседствует с элементами перспективного построения. Соединены разные пространственные и временные мотивы. Сочетаются различные стилистические структуры.

Важнейшая особенность – использование наряду с условными и абстрактными образами вполне жизнеподобных, естественных форм, проработанных методами реалистической живописи.

Человек у ОСТовцев становится одним из главных объектов внимания. Декоративно и плоскостно решенные технические конструкции являются только фоном, а образ человека изображается с конкретной проработкой объемов и даже возвеличивается за счет выдвижения фигур на первый план. Однако художники не отрекались от традиционной станковой картины. Участники ОСТа провозглашали необходимость стремиться к достижению мастерства, что означает не только принцип «хорошо отработанной вещи», но и стремления к художественному совершенству. В результате ОСТ отвергло и реализм в духу поздних передвижников у представителей АХР, а также и беспредметную живопись.

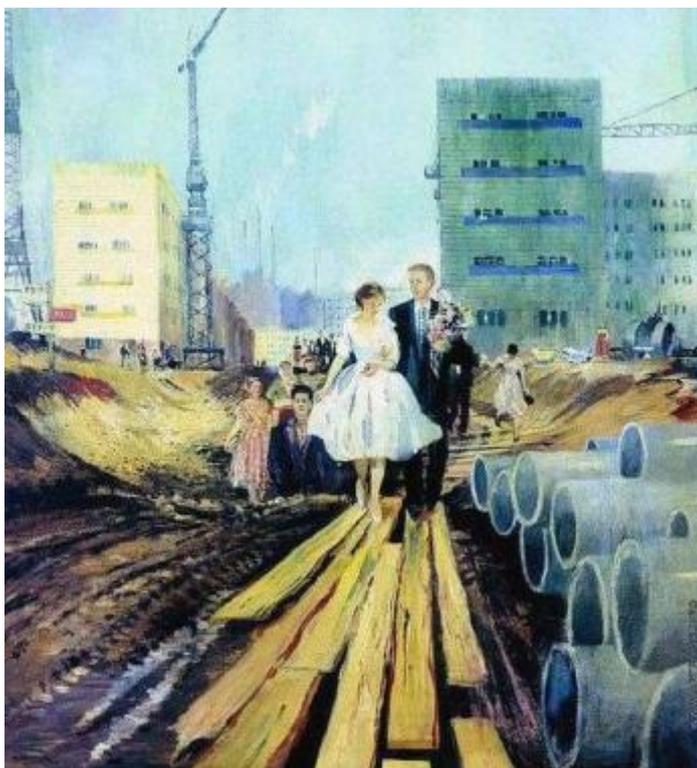

Рисунок 17. Свадьба на завтрашней улице

Как уже было сказано ранее, Юрий Иванович Пименов является одним из представителей ОСТа. За свою жизнь советский художник написал огромное количество живописных произведений. Юрий Иванович затрагивал различные темы в своих картинах. В том числе, Пименов так же, как и другие его соотечественники, неоднократно обращался к теме семьи.

Самой знаковой работой в творчестве Юрия Ивановича Пименова считается картина «Свадьба на завтрашней улице» (Рисунок 17).

Описание полотна, пожалуй, следует начать с того, что в советское время, ввиду перестройки, царил атмосфера надежды в «светлое будущее». Именно таким позитивным настроением пронизана вся работа.

В ней всё символично. Молодая пара, как символ начала новой семейной жизни. Стройка на заднем плане так же символизирует отправную точку для тех же самых, новоиспеченных семей. Надо сказать, что эта стройка и олицетворяет собой строительство «светлого будущего». Даже передний план построен так, что дорожка из досок, по которой идут молодожёны, она расширяется по мере приближения к зрителю, как бы показывая, что всё идет в нужном направлении.

Семья для советского человека – это движущая сила для процветания страны. Об этом свидетельствует и колорит картины. Пименов использует нежные и светлые цвета. Вся картина наполнена светом.

Живописная работа «Свадьба на завтрашней улице» написана, можно сказать, абстрактно. В ней практически отсутствуют детали. Зритель даже не улавливает портреты главных героев, нет каких-то личностных особенностей, но они нам и не нужны. Тут нет определённой пары, супруги на картине олицетворяют собой всех молодоженов того времени. Поэтому полотно ещё больше привлекает к себе внимание.

Даже в наше время, уже бабушки и дедушки, смотря на работу Юрия Ивановича Пименова «Свадьба на завтрашней улице», видят в молодых самих себя, которые вызывают ностальгию по советскому прошлому, по шестидесятым годам того времени.

Во время Великой Отечественной войны художественная жизнь менялась. Тема войны становится главной. Отправляясь на фронт, художники постоянно делали наброски и зарисовки. В тылу активно развивается графика и такой вид изобразительного искусства как искусство плаката.

Принято разделять два этапа в развитии плаката.

Первый этап – начало войны (1941-1943 гг.). В этот период плакаты носят драматический характер. Художники в первый период призывали защищать Родину. В пример можно привести работу Ираклия Моисеевича Тоидзе «Родина – Мать зовет», а также плакат Данила Аркадьевича Корецкого «Воин Красной Армии, спаси!». Это очень мощный сюжет, который вызывает очень сильные эмоции.

Второй этап – конец войны (конец 1943-1945 гг.). В плакатах появляются элементы юмора, даже насмешки. Например, это очень хорошо читается в работах Леонида Фёдоровича Голованова «Дойдем до Берлина!» и «Дошли до Берлина!».

Уже на пятый день Великой Отечественной войны появляется Телеграфное агентство Советского Союза, в котором работали Михаил Куприянов, Порфирий Крылов и Николай Соколов под псевдонимом Кукрыниксы. Одна из наиболее известных работ этих художников «Потеряла я колечка». Она повествует о том, что в ходе Сталинградской битвы советские войска окружили двадцать две дивизии противника и ликвидировали эту группировку.

Очень разнообразна графика военных лет (портреты солдат, моряков, санитарок). Особое место занимает графика блокадного Ленинграда, в котором работала художница Милютина Вера Владимировна. Ей поручили делать зарисовки и наброски памятников искусства и архитектуры, которые пострадали от бомбежек и обстрелов, таким образом фиксировать разрушения («Упавшая люстра. Эрмитаж»). Милютина даже создает целую серию графических работ «Эрмитаж в дни блокады».

В живописи Великой Отечественной войны были свои этапы. В начале художники передавали свои непосредственные впечатления. Картины живописцев можно рассматривать как документ эпохи. Мастера старались наиболее достоверно передать знаковые события в период Великой Отечественной войны.

Например, русский живописец Константин Фёдорович Юон пишет работу «Парад на Красной площади 7 ноября 1941 года», который действительно состоялся в этот день в честь годовщины Октябрьской революции, а Александр Александрович Денека пишет полотно «Окраина Москвы», которую пишет с натуры в ноябре 1941 года. Александр Денека создаёт новый тип военного пейзажа, который отличается острым ощущением времени. Это мы видим в самой известной работе «Оборона Севастополя».

Во время войны к теме семьи обращается огромное количество художников. Многие из этих картин носят драматический характер, потому что женщины оставались без мужей и сыновей. Все отправлялись на фронт, и

никто не знал, вернутся ли обратно домой солдаты. Потому живописные произведения пронизаны тоской и грустью, но, в то же время, всех из объединяет надежда. Надежда на то, что всё будет хорошо, что война закончится и близкие вернуться здоровые и невредимые.

Рисунок 18. Мать

Талантливый советский живописец Борис Михайлович Неменский передаёт дух войны в простой жанровой картине («Дыхание весны», «Сёстры наши»). В 1945 году Борис Михайлович создает невероятно трогательную картину «Мать» (Рисунок 18).

На картине мы видим спящих солдат и уставшую женщину. Картина называется «Мать», однако спящие защитники Отечества не её родные сыновья. Во время войны не было понятия «чужой сын», каждый старался помочь друг другу хоть чем-то. Женщина на картине приютила у себя дома обессиленных солдат, накормила тем, что смогла найти дома, а также оставила у себя на ночь.

Работа написана в теплой гамме. Формат полотна, приближенный к квадрату, создаёт впечатление уюта и доброты. Потому что у женщины солдаты обрели дом на одну ночь, чтобы набраться сил и продолжить защищать Родину с ещё большим энтузиазмом.

На картине «Мать» спят все, кроме женщины. Она сидит, слегка ссутулившись и немного склонив голову на бок. Хозяйка дома как бы

охраняет сон фронтовиков. Её грустный и задумчивый взгляд одновременно говорит, о том, что, смотря на солдат, женщина видит в них своих сыновей. Думает о том, как они там, на фронте, живы ли. Небрежно лежащий платок на голове матери свидетельствует об её усталости. У неё даже нет сил на то, чтобы аккуратно завязать его на шее.

Работа Бориса Михайловича «Мать» посвящена простым русским женщинам, которые по-матерински встречали в своих домах всех бойцов, которые искали прибежище. Он знали, что и их сыновьям кто-нибудь поможет.

Работа настолько трогательная, что одного взгляда хватает, чтобы прочувствовать обстановку, царящую во время Великой отечественной войны. Полотно отличает искренность чувств, сопереживание и доброту.

По мотивам картины Бориса Неменского «Мать» даже было написано стихотворение.

Более поздние работы в период Великой Отечественной войны отличаются позитивным настроением. Чувство приближения победы усиливается с каждым днем. Кто-то возвращается домой, а кого-то ждут до последнего, не теряя ни надежду, ни веру.

Во время Великой Отечественной войны работал народный художник Александр Иванович Лактионов. Мастер написал множество живописных работ и ещё больше сделал различных набросков и эскизов.

Рисунок 19. Письмо с фронта

При упоминании Александра Ивановича, сразу вспоминается работа «Письмо с фронта» (Рисунок 19). Именно по этой работе школьники из года в год пишут сочинение.

Картина была закончена художником в 1947 году, уже после окончания войны. Лактионов работал над полотном в течении двух лет. Размер холста в высоту составляет 225 сантиметров, а в ширину 155 сантиметров.

За основу живописного произведения Александр Иванович Лактионов взял реальное событие, свидетелем которого Александр Иванович сам являлся. Ситуация произошла, когда художник со своей семьей проживал в Загорске, сейчас это Сергиев Посад.

Однажды Александр Иванович увидел хромого солдата, который шёл с перемотанной от ранения рукой. На груди у него сверкали различные ордена. Тогда Лактионов подошел к нему и заговорил, после чего выяснилось, что солдат ищет нужный дом, чтобы передать семье письмо с фронта. Затем они

вдвоём отыскивали тот самый дом и, собственно, момент передачи письма художник затем и запечатлел.

Многие искусствоведы считают, что на полотне Александр Иванович написал свою дочь Светлану и сына Сергея, женщина справа, по-видимому, тётя живописца, девушка на заднем плане – соседка Лактионова, а в роли солдата позировал Лактионову его коллега Нифонтов.

О том, что это письмо с доброй вестью читается во всей картине.

Во-первых, это счастливые лица всех героев на полотне. Улыбаются все, даже солдат, который принес письмо, счастлив от того, что принёс в чужой дом радостную новость.

Во-вторых, это невероятно солнечный день. Хотелось бы добавить, что, когда мне довелось посетить в Москве Государственную Третьяковскую галерею и своими глазами увидеть знаменитую картину Александра Ивановича Лактионова «Письмо с фронта», то была просто поражена. Мне, действительно, показалось, что картина подсвечивается, либо на неё так падает искусственный свет, но нет. Это просто невероятно. Ни одному художнику, по-моему, мнению, не удалось бы передать такое яркое солнечное свечение как смог Лактионов. Полотно настолько впечатляет, что, смотря на него, самим становишься как бы участником этой сцены. Зритель настолько проникается, что начинает прочувствовать всю ту радость, которую испытывают герои живописного произведения.

В-третьих, Александр Иванович не случайно изображает своих героев возле дверного проёма и располагает их так, что мы смотрим на ситуацию изнутри дома, а не наоборот. В самом помещении темно, но яркие солнечные лучи проникают в него наполняя светом всё вокруг. Эти солнечные лучи символизируют радостную новость, которая «пришла» в дом вместе с солнцем.

На небе мы видим полосы от самолетов, но самих самолетов на картине нет. Живописец сознательно их не изображает, тем самым символизируя мирное небо над головой, а конденсационный след является напоминанием о

недалеком прошлом, но, которое уже позади.

Все работы Александра Ивановича Лактионова отличаются огромным количеством деталей. Так как мне самой посчастливилось увидеть полотно в оригинале, то могу сказать, что даже в тени художник прорисовывает абсолютно всё (бантики и косички девочки, застёжки сандалией, а также все складки на одежде). Кроме того, мастер умело прописывает каждую дощечку на полу. Но, важно отметить, что все эти детали и такая доскональная сделанность, не мешает общему впечатлению и не отвлекает зрителя от главного действия.

Вся атмосфера живописного полотна наполнена радостью и счастьем. Несмотря на то, что на фронте погибло огромное количество храбрых солдат, защищая Родину, родственники до последнего не теряют веру и надежду и ждут их дома. Да и не только родственники, но и просто соседи, как на картине Лактионова. Радует даже соседка, зная, что её знакомый жив и скоро вернётся домой.

После написания жанровой картины «Письмо с фронта» Александр Иванович приобретает популярность, славу и признание. В 1948 году работа была отмечена Сталинской премией.

Живописное полотно Александра Ивановича Лактионова «Письмо с фронта» по сей день находится в Государственной Третьяковской галерее в Москве.

Многие считают, что в 21 веке совсем не осталось художников. Однако, на самом деле, это не так. И в наше время есть много талантливых и известных художников.

К ним можно отнести Татьяну Григорьевну Назаренко.

Татьяна Григорьевна родилась в Москве за год до окончания войны. Её отца отправили в командировку на Дальний Восток, вместе с ним уехала и его супруга, оставив совсем маленькую Татьяну у бабушки, Анны Семёновны.

Татьяна Григорьевна была очень близка с бабушкой. Абрамова Анна

Семёновна старалась заменить внучке мать и подарить ей настоящую материнскую заботу. И ей это, действительно, удалось. Татьяна была окружена вниманием и добротой. Бабушка научила внучку читать и писать, полностью занималась воспитанием. Татьяна, в свою очередь, доверяла все секреты своей бабушке, вечерами на кухне делилась и откровенничала с ней за кружкой чая. Сначала юная Татьяна показывала бабушке школьные оценки в дневнике, а затем уже стала показывать свои рисунки и картины. В общем, Анна Семёновна стала настоящей мамой для внучки. Так как Татьяна не виделась со своими родителями, то семьей для неё была бабушка, которую Татьяна Григорьевна ценила по-настоящему.

Татьяна Григорьевна Назаренко является социальной художницей. Сейчас ей уже 75 лет, но она по-прежнему пишет картины, то есть занимается любимым делом. В одном из интервью, Татьяна Григорьевна сказала, что своими работами она старается раскрыть разных психологические стороны человека, чтобы люди задумывались над своим поведением и отношением к окружающим. Назаренко всегда сопереживала людям, никогда не могла остаться в стороне, зная, что может хоть чем-то помочь в той или иной ситуации. По словам Татьяны Григорьевны, она сама никогда не могла «отмахнуться от чужого несчастья».

Семьей она считала не только своих родных, но и друзей, потому что в дружбе так же можно обрести взаимопонимание и поддержку («Московский вечер», «Новогоднее гулянье», «Встреча Нового года», «Татьянин день»).

Рисунок 20. Утро. Бабушка и Николка

В 1971 году Татьяна Назаренко пишет полотно «Утро. Бабушка и Николка» (Рисунок 20). Данная работа посвящена теме семьи. Картина написана масляными красками на холсте. В высоту работа составляет 100 сантиметров, а в ширину 140 сантиметров, что сразу стоит отметить, так как формат живописного полотна приближен к квадрату. А, как уже упоминалось ранее, композиций, вписанные в квадрат, создают ощущение домашнего уюта.

На картине изображена бабушка Татьяны Григорьевны, которая сторожит сон своего маленького правнука, Николая, а за окном по хозяйству хлопочет сама художница. На улице стоит летняя солнечная погода, которая прорывается в дом через окно, наполняя комнату светом и радостью.

Живописное произведение написано в теплых тонах. Охристые оттенки символизируют благоустроенность и размеренность. Полотно пронизано добротой, а также спокойствием. Для художницы семья ассоциируется с гармонией и безмятежностью. Семья – это счастье, по мнению Назаренко. Ей было очень тяжело от того, что родители оставили её у бабушки, поэтому, обретя свою семью, Татьяна Григорьевна ценит, заботится и оберегает своего мужа, Игоря Алексеевича Новикова, и сына по сей день.

За рубежом тоже не мало художников, которые и в настоящее время пишут картины на тему семьи. Среди всех американских художников мне бы хотелось отметить работы Роберта Дункана.

Рисунок 21. Надежда

Художник родился в 1952 году в одном из самых больших городов Юты, Солт-Лейк-Сити. Семья была довольно состоятельная. В детстве Роберт Дункан ни в чём не нуждался. Большую часть времени юный Роберт проводил на ранчо у бабушки с дедушкой, которые занимались домашним хозяйством и разводили крупный рогатый скот на 10 000 акров земли. В семье было десять детей, поэтому семья у художника ассоциируется с детьми и природными просторами.

Мальчик начал проявлять интерес к рисованию с пяти лет. Сначала это были небольшие рисунки на альбомных листах, выполненные цветными карандашами. А в одиннадцать лет бабушка подарила своему внуку набор масляных красок. И с этого момента Роберт Дункан больше не расставался с живописью. Он поступил на художественный факультет в Юте, а также много путешествовал. Главной целью всех его путешествий – изучение искусства разных континентов. Роберт Дункан посетил множество музеев разных стран, в том числе, побывал и в России.

Его работы наполнены нежностью и любовью к природе, детям, ко всем окружающим, что хорошо читается в работе «Надежда» (Рисунок 21).

По мнению американского живописца, счастье в семью приходит с рождением детей. Потому практически на всех работах художника изображены дети. Они либо играют на свежем воздухе (лепят снеговиков, кидают друг в друга снежки), либо помогают по хозяйству (собирают урожай, ловят рыбу).

Все его работы похожи на открытки к детским воспоминаниям о чудесных первых годах жизни, беззаботно проведенных за городом на ранчо у бабушки с дедушкой.

Рисунок 22. Летний день

К сожалению, в последнее время люди с каждым годом всё меньше и меньше хотят заниматься фермерским хозяйством. Сейчас проще сходить в магазин и приобрести любой товар, чем добыть его своим трудом. Труд фермера обесценивается, на смену приходит индустриализация. И своими работами мастер хочет призвать зрителя к сохранению хозяйства и природы в первозданном виде. Для него это счастье – иметь небольшую ферму на лоне природы, заниматься каким-то промыслом и воспитывать детей в любящей семье, тем самым прививая любовь ко всему окружающему. Вы только посмотрите на работу «Летний день» (Рисунок 22), на счастливых детей, которые счастливы без современных новомодных гаджетов. Вот, что хочет показать Роберт Дункан своими работами.

Вывод по 1 главе

Изучив информацию по теме дипломной работы, автор пришел к выводу, что тема «семья» раскрывали многие деятели искусства. Это и художники – живописцы, и иконописцы, и скульпторы, и архитекторы и даже литераторы.

Рассматриваемая нами тема вечная, вне времени. В этом мы убедились, при исследовании искусства на протяжении нескольких эпох (Древнего мира, Средних веков, Нового времени и даже затронули искусство XXI века).

Тема семьи интересовала многих художников, но каждый воспроизводил её по-своему. Например, в XVIII веке живописцы обращались данной к теме через парадные портреты или миниатюры, а спустя некоторое время появляются сюжетные сценки, на которых родственников изображают в повседневной жизни.

Нам также удалось усвоить то, какими средствами художественной выразительности деятели искусства раскрывали тему. Если мастер хотел отобразить на холсте атмосферу семейного благополучия и счастья, то он, непременно, использовал теплые тона и брал размер холста, приближенный к квадрату. Как, например, в работах русских художников Матвеева Андрея Матвеевича «Автопортрет с женой» и Татьяны Григорьевны Назаренко «Утро. Бабушка и Николка». Если же, наоборот, необходимо показать разлад в семье или же ссору, то художники писали в холодных или темных цветах. В пример сразу можно привести работу советского художника и графика Виктора Ефимовича Попкова «Семья Болотовых». Следовательно, с помощью колорита творческие личности отображали роль и значение семьи, а также выражали чувства и эмоции.

Таким образом, мы пришли к выводу, что данная тема актуальная всегда, любую эпоху. Она волновала художников ещё в период Древнего мира и по сей день не теряет свою значимость.

Глава 2 Предварительная подготовка к созданию живописной картины

2.1 Поиск идей, сюжета и образов для дипломной картины

Перед тем как приступить к работе над дипломом автором были проанализированы композиции за все года обучения в университете. Просмотрев множество эскизов за предыдущие курсы, пришла к выводу, что чаще всего выполняла работы на тему семьи. Так что выбор был очевиден. Эта тема, вне времени, как мы выяснили ещё в первой главе, поэтому волнует каждого, да и актуальность она никогда не утратит.

Затем стала размышлять над сюжетом будущей дипломной работы. С самого начала решила, что герои живописного произведения будут находиться в домашней атмосфере, так как именно домашний уют наиболее полно поможет разрыть выбранную тему. Поэтому снова пришлось обратиться к более ранним композициям.

На тему семьи было несколько работ: «Мой дедушка часовщик», «В гостях у бабушки», «Со Светлой Пасхой», «В магазине детских игрушек», «Мамина помощница» и «У нас ремонт» (Рисунок А.1). Именно эскиз композиции «У нас ремонт» послужил стартом для работы над дипломом. Этот эскиз был написан на предыдущем году обучения в Тольяттинском государственном университете. Кроме того, работу «У нас ремонт» отправили на Всероссийский конкурс художественный работ. Она висела на выставке «Семья – душа России» в столице нашей Родины и даже была награждена дипломом победителя. В связи с этим фактом было принято решение продолжить работу над композицией «У нас ремонт», но внести

изменения, а также переосмыслить некоторые моменты. Затем, в процессе, сбора материала и созданием эскизов, этюдов и набросков было решено переименовать композицию «У нас ремонт» в «Молодую семью», так как главное на полотне – дружная семья, а не само действие (выполнение ремонтных работ).

Основной идеей живописного произведения «Молодая семья» было показать крепкую и благополучную семью, которая делает в детской комнате. Само же действие, ремонт, ещё больше сплачивает всех членов дружной семьи.

Проанализировав работы отечественных и зарубежных художников – живописцев можно сказать, что большинство композиций в мировом искусстве трёхфигурные. И, как правило, один человек расположен лицом к зрителю, второй герой отвернут и изображен спиной, а другой стоит в три четверти.

По этому принципу построена работа «Молодая семья». Отец, глава семейства, стоит на стремянке, практически спиной к зрителю, и держит в руках рулон обоев, которую сейчас вот-вот наклеит на стену. Мама располагается к нам боком и слегка придерживает лист обоев, который собирается клеить её любящий супруг. А главный герой, ребенок, уже всю помогает с уборкой. Он стоит лицом к зрителю и держит в руках швабру. Ребенок не случайно был помещен в центр картины. Дело в том, что он объединяет родителей и ещё больше сближает супругов. Об этом говорит даже положение рук родителей. Они расположены так, что образуют между собой как бы арку (купол), в этой арке и стоит их ребенок.

Картина «Молодая семья» написана в теплых тонах, что ещё больше подчеркивает взаимопонимание между членами семьи, а также атмосферу доброжелательности, размеренности и безмятежности. Цветовая гамма светлая и спокойная, в работе автор не использует яркие контрасты и «кричащие» цвета, чтобы не нарушить гармонию. Одежда героев так же выполнена в светлых оттенках, дабы не разрушить общее впечатление от

картины. Кроме того, комната наполнена светом. От этого живописное полотно ещё больше наполняется радостью и счастьем.

2.2 Выполнение поисковых и натуральных эскизов, этюдов, зарисовок

После того, как автор определился с темой дипломной работы, начался процесс сбора материала для будущей картины «Молодая семья». В него входят различные зарисовки, наброски, эскизы и этюды всевозможными художественными материалами. Это мог быть уголь, сепия, соус, графитный карандаш, гуашь, темпера, масляные и акварельные краски. Так, например, уголь позволяет выполнять наброски бархатистой линией. Им проще работать, так как уголь легко стирается. А наброски, выполненные сепией, выглядят более гармонично, так как по цвету материал благороднее, чем уголь.

Однако автор отдаёт предпочтение соус, потому что материал подвижный. Им можно выполнять как небольшие наброски, так и полноценные масштабные работы. Кроме того, его можно разводить в воде и рисовать кистью. Автору нравится соус за его разнообразие цветов. На данный момент существует десять различных оттенков, а значит, можно выполнять наброски на бумаге разного цвета. Именно художественным соусом выполнено большинство набросков к дипломной картине «Молодая семья» (Рисунок Б.1-Б.4).

При работе над картиной необходимо было сделать наброски, как мужской фигуры, так и женской. В качестве женской модели автору позировала мама (Рисунок В.1-В.3).

Изначально было решено, что мама будет изображена на картине «Молодая семья» в простой домашней одежде. Лучше всего подошли тапочки и легкий халат, чуть выше колена. По этой причине, отца, главу

семейства уже не желательно рисовать в халате. Дело в том, что композиция будет лучше смотреться, если каждый герой будет одет в разную одежду (разной длины рукава, разные прически). По этой причине отец на картине изображен в брюках, которые завёрнуты для удобства по щиколотку и рубашке, рукава которой закатаны по локоть. Раз у одного из родителей рукава по локоть, то у другого должны быть другой длины. Поэтому одежда мамы без рукавов. Всё это, как упоминалось ранее, специально продуманно для того, чтобы композиция не была, как говорят художники, скучной. Раз папа одет в брюки, то ребёнка уже желательно рисовать в них, поэтому юный помощник у автора стоит в коротеньких шортах. Стоит обратить внимание, что длина этих шорт не должна совпадать с длиной халата мамы (чуть выше колена), в связи с этим шорты самого маленького героя картины достаточно короткие. По тому же методу был выбран верх одежды ребенка (футболка). (Рисунок Б.5-Б.8). Во время работы над композицией автор выполнял наброски и зарисовки рук и ног моделей (Рисунок В.1-В.3).

Над композицией автор стал работать ещё во время летней практики. Все эскизы выполнены гуашью и темперой. Для того чтобы разобрать композицию по пятну лучше использовать два или три цвета. Поэтому автор делал эскизы марсом коричневым темным, охрой светлой и белилами, чтобы добиться желаемого результата.

Изначально автор хотел нарисовать свой автопортрет, вместо ребенка. Была проделана большая работа, но по композиции это выглядело не совсем гармонично, так как все три фигуры были практически одинакового размера (Рисунок Г.1-Г.2). А, как мы уже говорили, чем разнообразнее, тем лучше.

Но на тот момент автор считал, что нужно просто сменить саму позу модели, а не менять её на юного героя картины. Тогда пришлось работать отдельно над положением фигуры. Было решено выполнить несколько цветных этюдов модели масляными красками (Рисунок Д.1-Д.4). Затем автор пробовал перенести фигуры с этюдов в композицию и попробовать выполнить композицию не гуашью, а масляными красками. Однако это

ничего не дало и нужного результата добиться, к сожалению, не получилось (Рисунок Д.5-Д.8).

Более того, были даже попытки создания двухфигурной композиции. То есть изобразить на живописном полотне только родителей (Рисунок Д.9). По замыслу молодая пара ждет первенца и делает ремонт в будущей детской комнате (Рисунок Д.10). Однако тогда не получилось бы показать полноценную семью. И автор решил вернуться к первоначальной задумке.

Кроме того, долго решался вопрос по поводу того, как расположить отца. Поставить его на стремянку или же на стул, а может вообще на скамейку (Рисунок Е.1-Е.4). Тогда пришлось просить модель воссоздать ситуацию и попробовать, как бы наклеить рулон обоев. После такого эксперимента выяснилось, что, если бы действительно происходил ремонт, то удобнее совершать действие, стоя на переносной лестнице и именно в таком положении, как на итоговой композиции (Рисунок Е.5).

Помимо композиционного решения необходимо было найти «пятно», то есть расположить светлые и темные «пятна» так, чтобы они гармонично смотрелись (светлое на темном, темное на светлом). В сочетании должно выглядеть так, чтобы, при перевороте изображения вверх ногами, оно смотрелось единым целым (Рисунок Ж.1-Ж.3).

После того, как скомпонована композиция на небольших листах формата А5, постепенно необходимо переходить на формат большего размера. Сначала А4, а затем уже и А3. Таким образом, происходила работа над будущей картиной «Молодая семья» (Рисунок И.1-И.4).

Такой метод, постепенного перехода от маленького формата на более крупный, необходим для того, чтобы выявлять недостатки композиционного построения. Утвердив композицию формата А5 и перейдя на формат А4, сразу видны недочеты. Устранив их и доработав композицию, следует пропорционально увеличивать её и снова докомпоновывать на новом формате (Рисунок И.9).

Так происходит пошаговая работа над картиной, которой

придерживался автор (Рисунок К.1). Когда эскиз сформирован, следует приступать к разработке цветowych эскизов. Выполнять их рекомендуется масляными красками на картоне или холсте (Рисунок К.2-К.4). Следует выполнить несколько цветowych эскизов в разной цветовой гамме, чтобы из них впоследствии выбрать один наиболее подходящий вариант, который будет наиболее полно раскрывать тему (Рисунок Л.1-Л.3).

Можно сказать, что для художника эскиз является настоящим проектом картины. Пред началом любой работы обязательно нужно выполнять эскиз. Он помогает решить композиционные моменты на небольшом формате, чтобы затем, перейдя на крупный размер, не возникало ошибок. Таким образом, эскиз нужен не только для картины, то и для натюрморта, для пейзажа и даже для портрета (Рисунок Л.4-Л.5). Эскиз является основой основ для предстоящей работы. Однако не стоит считать, что на эскизе всё и заканчивается. Он является только стартом и помощником на начальном этапе. Вопросы композиции решаются до самого последнего. Даже перейдя на большой формат, нельзя с уверенностью утверждать, что это итоговое композиционное построение, при необходимости всегда стоит вносить изменения (Рисунок Л.6).

Наряду с композицией происходит работа над созданием художественного образа. Художественный образ не уступает по своей значимости композиции. Он настолько важен, что становится главной целью всех художников.

В пример сразу хочется привести, по истине, удивительную работу талантливого русского художника Александра Андреевича Иванова «Явление Христа народу». Александр Андреевич работал над созданием живописного произведения на протяжении двадцати лет. Художник путешествовал и писал этюды, делал наброски и зарисовки. Одним словом, Иванов собирал материал для картины. Всего искусствоведы насчитывают около шестисот этюдов, портретов, а также законченных пейзажей, которые представляют собой полноценное произведение искусства. В своём дневнике

Александр Андреевич Иванов писал, что на поиск одного героя могло уйти около двух лет. Работа стала смыслом жизни живописца. Но стоит отметить, что все труды и старания художника не напрасны. Благодаря упорству и стремлению, Иванову удалось написать замечательную картину «Явление Христа народу», которая, на данный момент, известна каждому образованному человеку.

Когда автор работал над картиной «Молодая семья», то так же искал художественный образ. В левом нижнем углу картины по задумке должны располагаться какие-либо предметы, которые пригождаются во время ремонта. Это могли быть шпатели, кисти, рулоны обоев, банки с красками, ведра, да всё, что угодно, поэтому необходимо было выполнить сначала несколько зарисовок бытовых предметов, а затем написать натюрморт из этих предметов (Рисунок М.1). Элементы натюрморта впоследствии частично вошли в картину «Молодая семья».

Все эскизы помогают добиться целостности картины. А целостность живописной картины состоит из правильно найденных ритмов, композиционного центра, а также из пластики.

Для того, чтобы ещё закрепить этот материал, усвоенный на протяжении всех годов обучения, автор выполнил копию картины советского художника Козлова Энгельса Васильевича «Штукатуры» (Рисунок Н.1).

Таким образом, копия помогла автору в разработке собственной картины. В результате, при анализе собственной композиции, автор определился с композиционным центром. Им стал юный герой живописного произведения. Композиционный центр – это точка (объект, предмет) куда, прежде всего, обращается, а также возвращается взгляд зрителя. Композиционный центр должен присутствовать в любой картине, так как он является смысловым центром и ему подчиняются все остальные элементы.

Так же автор выстроил ритмы, которые способствуют выделить в картине главное. Ритм – это взаимосвязь цветовых пятен и линий, а линии в свою очередь дают направление для взгляда зрителя по картине, что, по сути,

является пластикой (движение глаз по картине). Всё это помогает художнику донести до зрителя идею и замысел картины.

Вывод по 2 главе

Приступая к работе над художественно-творческой частью диплома, автор поставил цель написать станковую картину. После того, как студент определился с темой дипломной работы, необходимо было собрать материал.

В ходе работы было выполнено множество набросков, зарисовок и этюдов с натуры (все они представлены в приложении).

Кроме того, происходила работа над созданием композиции. На протяжении нескольких месяцев разрабатывались эскизы к картине «Молодая семья». За это время было сделано множество поправок и корректировок. В эскизах менялись герои, предметы интерьера, колорит и даже сюжетная линия претерпевала изменения.

Так же, во время учебного процесса, была написана копия картины советского художника Козлова Энгельса Васильевича «Штукатуры», которая способствовала перенятию опыта художника – живописца. Более того, копия помогла ещё раз закрепить, усвоенные за все года обучения в университете, навыки.

После того, как удалось собрать композицию в единое гармоничное целое, автор перешел от маленького эскиза к картону и выполнил его в выбранном формате. Высота картины «Молодая семья» составляет 121 сантиметр, а ширина 92 сантиметра (Рисунок О.1). Для этого, больший по размеру, чем сам эскиз, планшет была натянута бумага. Это было сделано намеренно, чтобы оставить поля под композицию, так как она могла корректироваться.

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

Глава 3 Процесс создания картины «Молодая семья»

3.1 Практическая реализация живописной картины

После того, как утвержден окончательный вариант эскиза, художник приступает к следующему этапу работы, к реализации живописной картины, но перед тем, как перейти на холст и начать писать масляными красками, необходимо выполнить картон.

Для картона следует брать планшет немного больше, чем размер самого эскиза. После утверждения эскиза, автор сделал его фотографию в хорошем качестве и распечатал на большом формате в типографии. Печатать может быть черно-белая, так как цвет на данном этапе не имеет значения. А печать необходима для того, чтобы с максимальной точностью перенести изображение на планшет.

После пропорционального увеличения, размер составил 120 сантиметров в высоту и 91 сантиметр в ширину. Затем необходимо было подобрать планшет. Автор взял планшет 150 сантиметров в высоту и 100 сантиметров в ширину. Это необходимо для того, чтобы оставить поля. Дело в том, что, переходя на формат крупного размера нельзя с уверенностью утверждать о безупречности эскиза, очень часто художники вносят изменения по мере работы. И в случае, если необходимо расширить эскиз, существуют поля.

Следующим этапом, после того, как автор определился с планшетом, необходимо натянуть бумагу. Так как, к сожалению, не нашлось такой габаритной бумаги, пришлось склеить два листа. Листы были склеены ПВА (поливинилацетат) по горизонтали с нахлестом в семь сантиметров для надежности сцепления. После того, как клей высох, можно натягивать бумагу на планшет. Для этого сначала следует хорошо намочить лист водой комнатной температуры для того чтобы придать эластичность бумаге, а затем равномерно распределить бумагу на планшете, загнуть края по периметру и

зафиксировать степлером. Расстояние между скобами степлера должно составлять приблизительно девять сантиметров. Лишняя бумага по краям обрезается остро заточенными ножницами или ножом. Далее планшет оставляют до полного высыхания и разглаживания бумаги.

После этого мы переводим распечатанный в типографии эскиз на планшет с помощью копировальной бумаги. Эскиз следует расположить в середине планшета, чтобы получись равномерные поля. Для этого вычитаем из высоты планшета высоту эскиза, а из ширины планшета ширину эскиза и вычисляем, сколько сантиметров остается под свободные края (полученные цифры дели на два и отмеряем с разных сторон). Далее склеиваем скотчем листы копировальной бумаги под формат планшета и фиксируем копирку клейкой лентой, загибая края к обратной стороне планшета, чтобы не испортить бумагу. Далее наклеиваем эскиз поверх копировальной бумаги и переводим изображение на художественный планшет. Важно помнить, что нельзя слишком сильно надавливать на карандаш, так как на бумаге может остаться очень яркий контур, который будет просвечивать в дальнейшем через мягкий материал. Рисунок переведен. Можно приступать к реализации.

Картон выполняется мягкими материалами. Это может быть художественный уголь, сепия, сангина. Очень важно подобрать подвижный материал, с которым легко работать. Не желательно выполнять картон графитными карандашами, так как работа не маленького размера и на процесс создания картона карандашом уйдет гораздо больше времени. Потому автор выбрал соус.

Еще, перед тем как перевести эскиз через копирку автором была затонирована бумага. Делается это для того, чтобы ускорить процесс работы.

Для тонировки бумаги необходимо очень мелко раздробить соус и развести его в теплой воде, но так, чтобы не осталось комочков мягкого материала. Так же добавляется в разведенный состав несколько капель клея ПВА. Клей позволяет лучше зафиксировать тон на бумаге. Тонируют лист самой широкой кистью и дают полностью просохнуть.

Затем происходит разбор предметов и фигур по тону. От самого темного пятна до самого светлого должна быть тональная растяжка. Ни один тон не должен повторяться, кроме того, в картоне появляется больше деталей, чем на эскизе. Однако при большом количестве уточнений необходимо сохранить цельность работы.

В процессе работы над картоном художник уточняет рисунок, более подробно прорисовывает детали картины, разбирает художественное произведение по тону. При всем при этом важно сохранить общее впечатление от работы, а не увлекаться «сделанностью».

Следующим шагом является покупка холста. В процессе работы над картоном совместно с преподавателем было принято решение расширить границы изображения на один сантиметр с двух сторон, чтобы не было ощущения, чтобы фигурам тесно в пространстве. В итоге в высоту работа составила 121 сантиметр, а в ширину 92 сантиметра. Формат получился не стандартный, поэтому готовый холст из магазина не подошел. Подрамник пришлось изготавливать на заказ. Важным критерием при оформлении заказа было наличие на подрамнике отверстий для забивания клиньев. Дело в том, что в процессе длительной работы холст может провиснуть. На это может повлиять влажность в помещении (мастерской) и температура. Более того, холст может провиснуть, если наносить масляные краски очень густо и в большом количестве. И в этом случае, при помощи молотка, в подрамник вбиваются клинья, что позволяет остановить провисание. Так же главным параметром являлось наличие крестовины для надежности подрамника, чтобы при натягивании ткани не повредить сам подрамник, да и вообще, чтобы он был более мощным, крепким и устойчивым.

В дополнении надо отметить, что рама подрамника должна быть со скошенными углами (со стороны, на которую натягивают ткань), чтобы сам холст не прилегал к раме.

Существует множество различных тканей, которые художники используют при натягивании на подрамник. Однако выбор автора пал на лен,

так как этот материал меньше тянется и более качественный, чем, например, хлопок, который подходит только для работ небольшого формата. Ткань натягивается на холст с небольшой натяжкой и фиксируется с обратной стороны подрамника при помощи степлера. К сожалению, раньше, до того, как был изобретен степлер, художники натягивали холсты и планшеты при помощи молотка и канцелярских кнопок.

После того, как ткань уже натянута на подрамник необходимо приготовить клейкую массу. Для этого разводят желатин с водой и растапливают его на водяной бане. Далее убирают жидкость в прохладное место для загустения массы. После чего равномерно распределяют получившуюся смесь на натянутой на подрамник ткани. Этот этап называется проклейкой. Далее оставляют подрамник в горизонтальном положении на полу и дают высохнуть. На следующий день при помощи наждачной бумаги (шкурки) шлифуют поверхность и при необходимости проклеивают второй раз. На завершающем этапе подготовки холста натянутую на подрамник и проклеенную ткань грунтуют. Для этого используют белый акриловый грунт, который приобретается в художественном магазине. Грунт распределяется равномерным слоем по всей поверхности флейцем (большой плоской кистью) и так же оставляют в горизонтальном положении до полного высыхания. Холст готов к работе.

По тому же принципу, что и перевод изображения на планшет, необходимо перенести рисунок через копировальную бумагу на холст. Далее следует отрисовать детали при помощи масляной краски, а затем выполнить имприматуру. Для этого автор использовал марс коричневый светлый. Эта краска является прозрачной и не «забивает» холст (Рисунок П.1-П.2).

В процессе работы использовались краски разных производителей («Сонет», «Ладога», «Мастер-класс»). В основном картина написана корпусными красками. На палитре присутствовали цвета разных оттенков (из желтых – желтая темная и лимонная, из синих – ультрамарин и небесно-голубая, из зеленых – изумрудная, зеленая темная и желто-зеленая и многие

другие).

В качестве жидкости использовался разбавитель № 4 и льняное масло. Большинство художников предпочитают льняное масло, так как оно отличается прозрачностью и быстро сохнет. Однако некоторые пишут и на подсолнечном масле. Во время обучения автор так же пробовал писать на подсолнечном масле, но, как показал результат, работа, написанная на нём, со временем быстрее желтеет. Поэтому, выполняя дипломную картину, автор категорически отказался от него. Существуют так же ореховое и хлопковое масло, но они используются крайне редко. По той причине, что они очень долго сохнут, а можно столкнуться с такими маслами, которые не сохнут вообще (как, например, оливковое масло). Потому с выбором надо быть аккуратным.

Главное в работе – это, конечно же, кисти. В процессе написания картины «Молодая семья» было задействовано огромное количество кистей. Начиная от флейца и заканчивая маленькими синтетическими кисточками, но, в основном, работа написана щетиной № 4, то есть средними по размеру кисточками. Совсем маленькие кисти № 1 или № 2 не использовались вообще, так как по задумке автора не требовалось максимальной детализировки. Главное – передать атмосферу и впечатление, донести до зрителя задумку, но всё это при соблюдении всех правил академической живописи. Черенок кистей обязательно должен быть длинным, чтобы писать работу на максимально далеко.

Кроме того, следует как можно чаще отходить от работы и смотреть на холст на некотором расстоянии, чтобы подмечать ошибки и исправлять их как можно скорее. Вблизи некоторые недочеты не кажутся такими явными, но, когда отойдешь от мольберта, сразу замечаешь все огибки. По этой же причине палитру с красками следует ставить на расстоянии двух метров от работы. Чтобы каждый раз отходить от холста и охватывать взглядом весь холст в полном размере, а не один фрагмент, как получается, когда располагаешься слишком близко к мольберту.

На начальном этапе работы не следует пастозно класть краску. Первые слои лучше разглаживать мастихином, чтобы они как можно скорее просыхали. Перед началом каждого сеанса необходимо восстановить работу, а это значит, что надо соскоблить верхний слой краски лезвием и протереть разбавителем. При этом нельзя использовать слишком много жидкости. Лучше всего намочить тряпочку небольшим количеством разбавителя и покрыть работу. В качестве жидкости для протирки так же можно использовать тройник. В состав тройника входит очищенное льняное масло, даммарный лак, скипидар и спирт. Ретушный лак подходит лучше всего, так как будущий и последний слой при помощи него схватываются намного быстрее, что ускоряет процесс работы над картиной.

Работа ведется от общего к частному. Нельзя писать сразу мелкие детали. Очень важна поэтапность работы. Для начала необходимо раскрыть холст, заложить большие отношения и постепенно переходить к деталям. Так же важно с самого начала писать картину, соблюдая свет и тень. Так как действие на картине «Молодая семья» происходит в помещении, а именно в комнате, то тень будет теплая, а свет холодный.

В комнате на картине естественное освещение, нет искусственных источников света, свет проникает с левой стороны (там, по задумке автора, расположено окно), а значит, что слева направо будет световая растяжка от светлого к темному. Так же, свет будет распространяться от светлого к темному сверху вниз, но, так как окно расположено по середине стены, а не высоко под потолком, то верхний угол будет слегка затемнеем.

На завершающем этапе работы, когда детали написаны и создаётся ощущение, что работа уже закончена, необходимо дать картине хорошо высохнуть. После чего начать последний этап работы – обобщение.

Этот этап очень важен, поскольку от него зависит общее впечатление от картины. На данном этапе следует избавиться от лишних деталей, которые мешают воспринимать картину как единое целое. Если в работе слишком много деталей, то это отвлекает зрителя от самой идеи. Получается, что,

разглядывая мелкие детали, не читается сама задумка автора живописного произведения. Чтобы этого не допустить, необходимо большой кистью списать лишние моменты, в пользу главного, ещё раз выделить центрального персонажа полотна, а всё остальное отставить на задний план, таким образом, подытожить работу. После чего следует сверить итоговую картину с изначальным маленьким эскизом и выяснить, смог ли автор перенести свою задумку с маленького эскиза на полноразмерный формат или же стоит внести какие-то изменения на завершающем этапе?

Так же важно сохранить «недосказанность», чтобы зритель мог додумать некоторые моменты. Это помогает удержать зрителя у работы. Ему будет интересно представлять, и развивать сюжет в своей голове. Потому что главное в работе не детали, а идея самого полотна.

В работе «Молодая семья» автор намеренно не стал прописывать лица главных героев, так как на картине собирательный образ семьи, а не конкретные личности. Потому, цель передать индивидуальные черты героев, не стояла перед студентом. Задачей было написать героев так, чтобы каждый мог узнать себя среди персонажей картины. Кроме того, действующие лица располагаются на некотором расстоянии от зрителя, поэтому мелкие детали не будут выделяться. (Рисунок Р.1).

После того, как картина хорошо высохла, красочные слои сцепились между собой, работу покрывают лаком. На данный момент существует огромное количество разновидностей лаков. Однако в художественной практике чаще всего применяют даммарный лак. В его состав входит смола даммара, пинен или скипидар. Этот лак идеально подходит для покрытия масляной живописи, так как со временем от даммарного лака картина не желтеет, а сохраняет свой первозданный вид ещё многие годы.

Кроме того, лак предохраняет и защищает живопись от влаги и пыли. Так же лак выравнивает поверхность и делает её глянцевой. Спустя много лет, работы всё равно приходится реставрировать, а лак помогает сохранить красочный слой, который находится непосредственно под лаковым

покрытием. Именно на лаке с годами будут собираться мелкие и незначительные частицы пыли и грязи, а не на самой краске. Впоследствии лак будет темнеть, и выцветать, но при этом масляная живопись не должна страдать. И, когда придет время реставрации, то необходимо будет удалить старое лаковое покрытие и нанести новый слой. Таким образом вернуть картине изначальный вид.

Лак наносят тонким слоем кистью, пульверизатором или тампоном. Чтобы картина не казалась залитой лаком, то лучше наносить несколько тонких слоев, а не один толстый. Покрытие картины лаком является гарантией того, что масляная живопись будет храниться в лучшем виде долгие годы.

Завершающим этапом становится оформление картины «Молодая семья» в багет. Раму подбирают очень тщательно. Багет должен подходить по колориту. Багет и картина должны представлять собой единое целое. Нельзя, чтобы рама брала на себя внимание и отвлекала зрителя от самой работы. Человек, смотря на живописное произведение, не должен обращать внимание на раму. Его взгляд должен быть устремлен на саму работу, а не на красивый изысканный багет. Рама должна лишь подчеркивать живописную картину, а не перетягивать внимание. Более того, рама способствует картине выглядеть законченной и собранной.

Существует невероятно огромный ассортимент багета. От простых однотонных рам, до массивных позолоченных. Поэтому важно брать не ту раму, которая понравилась больше всего, а ту, которая наиболее удачно сочетается с живописным полотном.

Ни в коем случае нельзя заказывать раму отдельно от работы, даже по фотографии. Никогда не получится подобрать раму лишь по фотографии работы, так как даже профессиональный фотоаппарат не передаст нюансы. Обязательно надо привезти уже законченную картину в багетную мастерскую для подбора рамы. В противном случае можно заказать раму, которая будет вызывать диссонанс в восприятии у зрителя.

Иногда художники используют яркие и броские рамы, которые

выглядят даже более насыщенными, чем сама работа. Но это характерно для нетрадиционных работ.

Для работы «Молодая семья», которая написано в академическом стиле следует подобрать тон рамы, который не фигурирует на картине. В основном это нейтральные темные оттенки. Если выбрать слишком блестящую раму или яркую по цвету, то она будет отвлекать зрителя от созерцания живописной картины «Молодая семья».

В моем случае рама была подобрана в соответствии с колоритом картины, цветовым решением. Рама не слишком широкая, но и не узкая, именно такая, какая и должна быть. А самое главное, что багет не отвлекает зрителя и в тоже время замечательно подчёркивает живописное полотно, собирая его в единое гармоничное целое.

Вывод по 3 главе

Перед тем, как приступить к практической реализации живописной картины «Молодая семья», автором была проделана большая работы по сбору материала. Этот этап считается предварительной подготовкой к созданию живописной картины. Выполняются различные эскизы, этюды, зарисовки, а также наброски. Всё это необходимо для поиска сюжета и образов для дипломной картины.

Кроме того, следует тщательно отнестись к выбору холста, так как от его качества зависит внешний вид работы. При неправильном выборе холст может деформироваться или провиснуть, что негативно скажется на живописной работе. Так же, следует уделять внимание краскам, кистям, в том числе и жидкостям.

Например, чтобы работа меньше желтела со временем, то лучше использовать разбавитель или тройник (льняное масло, лак даммарный, скипидар, спирт изопропиловый), не рекомендуется писать картину на чистом масле (даже, если это очищенное льняное масло).

Во время работы над картиной «Молодая семья» соблюдалась поэтапность процесса создания. Работа происходила под руководством преподавателя, который контролировал каждую стадию. Во время создания живописного полотна «Молодая семья» автор ещё раз закрепил умения, знания и навыки, полученные во время обучения в университете.

Наиболее удачные живописные эскизы и этюды были оформлены в багет, а графические наброски, выполненные мягкими материалами (углем, соусом и сепией) были гармонично скомпонованы и оформлены на планшетах.

Теоретическая часть, в которой изучалась тема семьи в истории мировой живописи, а также поэтапное описание процесса создания картины «Молодая семья» - оформлены в переплет.

Готовое живописное произведение, картон, поисковый материал (эскизы, этюды, наброски, зарисовки) сфотографированы и помещены в приложение пояснительной записки.

Заключение

В процессе работы над дипломом автор изучил тему семьи в изобразительном искусстве начиная с эпохи Древнего мира и заканчивая XXI веком, так же разобрался в вопросе о том, какими средствами художественной выразительности деятели искусства раскрывали интересующую нас тему на протяжении многих веков.

Кроме того, автор ещё раз убедился в ценности и значимости подготовительного материала (наброски, этюды, эскизы, зарисовки), в том, какую большую роль они играют при создании живописного полотна. Вдобавок, ещё снова пришёл к убеждению о важности правильно подобранного материала и инструментов для работы: краски, кисти, мастихины, тряпки, палитра, разбавители. О том, что качество подрамника, ткани и грунта могут повлиять на сохранность картины и её долговечность.

Так, например, для большой живописной работы, при натягивании ткани на подрамник использовался лен, а не хлопок, так как хлопковая ткань подходит лишь для небольших работ, а при использовании этой ткани для крупногабаритной живописи холст быстро провиснет ввиду эластичности материала. Более того, при заказе метрового подрамника следует обратить внимание на наличие отверстий для забивания клиньев и на крестовину.

А хорошо подобранная рама – часть успеха, потому что она может подчеркнуть достоинства картины.

Таким образом, автором была достигнута главная цель – написание дипломной картины на тему «Молодая семья», в процессе создания живописного полотна были решены важные задачи: разработка ряда композиционных эскизов на выбранную тему и выполнение картона в тоне мягким материалом (соусом).

Список используемой литературы и используемых источников

1. Астахов А. Галерея русской живописи «Великие мастера. Владимир Маковский» / 2014. –195 с.
2. Баженова Т.Ю. История и теория художественного образования / Т.Ю. Баженова. – Конспект лекций. - Тула: Тульский гос. ун-т, 2007. - 41 с.
3. Борисова Е.А. Русский модерн / Е.А. Борисова, Г.Ю. Стернин. – М.: РИП-Холдинг, 2000. – 261 с.
4. Бояринова С. Главные правила сочетания цветов / С. Бояринова. – М.: Астрель: АСТ: Полиграфиздат, 2010. — 96 с.
5. Волков Н.Н. Композиция в живописи / Н.Н. Волков. – М.: Книга по Требованию, 2012. – 408 с.
6. Виннер А.В. Как работают мастера живописи / А.В. Виннер. – М.: Советская Россия, 1965. — 112 с.
7. Владимирова Е. (сост.). Импрессионизм / Е. Владимирова. – М.: Эксмо, 2012. — 385 с.
8. Голицына И.М. История русской живописи. Рубеж 19 – 20 веков / И.М. Голицына. – М.: Белый город, 2007. – 255 с.
9. Голубева О.Л. Основы композиции / О.Л. Голубева. – М.: Искусство, 2004. — 120 с
10. Гулд Н. Главное в истории живописи... и коты! Стили и их яркие представители / Н. Гулд. — М.: Эксмо, 2019. — 98 с.
11. Давидова М.Г. Формальный метод в искусствоведении / М.Г. Давидова. — Учебное пособие для направления подготовки 50.03.04. — СПб.: СПбГЛТУ, 2016. — 80 с.
12. Евстратова Е.Н. 500 сокровищ русской живописи / Е.Н. Евстратова. – М.: Олма Медиа Групп, 2011. — 536 с.
13. Журавлева Е.В. Владимир Маковский / Е.В. Журавлева. — Москва: "Искусство", 2017. - 162 с.
14. Иттен Иоханнес. Искусство цвета / Пер.: Монахова Людмила —

М.: Д. Аронов. 2004. — 95 с.

15. Иттен Иоханнес. Искусство формы. / Издатель: Д. Аронов. 2001. — 138 с.

16. Ильина, Т.В. История искусств / Т.В. Ильина. — М.: Высшая школа, 2003. — 407 с.

17. Камминг Роберт. Великие художники. / Перевод с английского Скоробогатов Н. — Харьков, Белгород: Клуб семейного досуга, 2008. — 112 с.

18. Кон-Винер Э. История стилей изобразительных искусств / Пер. с немецкого. — М.: Сварог и К, 2000. — 211 с.

19. Ли Н.Г. Рисунок. Основы учебного академического рисунка / Н.Г. Ли. — М.: Эксмо, 2005. — 480 с.

20. Медведская О. Изобразительное искусство / О. Медведская. — М.: Мир книги, 2005. — 130 с.

21. Мосин И. Мировое искусство. Оптические иллюзии в живописи и графике / И. Мосин. — СПб.: Кристалл, 2007. — 178 с.

22. Мост И.Г. Мировая живопись / И.Г. Мост. — СПб.: Кристалл, 2002. — 96 с.

23. Опимах И. Живописные истории. О великих полотнах, их создателях и героях / И. Опимах. — М.: Ломоносовъ, 2014. — 276 с.

24. Панкратова Л.В. Древнее изобразительное искусство / Л.В. Панкратова. — Учебно-методическое пособие. — Томск: Томский государственный педагогический университет (ТГПУ), 2013. — 128 с.

25. Рид Г. Краткая история современной живописи / Г. Рид. — М.: Искусство-XXI век. 2006. — 320 с.

26. Савельева А.: Русская живопись/ А. Савельева. Мастера и шедевры., 2007. — 320с.

27. Сапожников, А.П. Полный курс рисования / А.П. Сапожников, ред. В.Н. Ларионов. — 4-е изд. М.: Изд - во «Алев-В» Творческая школа «Мастер-класс», 2003. — 158 с.

28. Саттон Т., Вилен Б. Гармония цвета. / М.: Астрель, АСТ, 2004. – 215 с.
29. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства Т.1 / Н.М. Сокольникова. – М.: Академия, 2007. — 304 с.
30. Торнтон С. Семь дней в искусстве. / С. Торнтон. — СПб.: Азбука-Аттикус, 2014. — 366 с.
31. Ханов Г. Моя энциклопедия искусства. / Г. Ханов. – Издательские решения, 2018. — 380 с.
32. Чидзиива Х. Гармония цвета. / Х. Чидзиива. – М.: Астрель, АСТ, 2003. — 142 с.
33. Bassie Ashley. Expressionism / Parkstone Press International, 2008. - 200 p.
34. Brodskaïa Nathalia. Impressionism / New York: Parkstone Press International, 2012. — 200 p.
35. Brooker S., Cretara, D. Portrait Painting Atelier: Old Master Techniques and Contempororary Applications. United States, Watson – Guptill Publ., 2010. 208 p.
36. Chaleyssin Patrick. James McNeill Whistler / Great masters. — Parkstone International, 2004. — 160 p.
37. Daverio Philippe. Il secolo lungo della modernità / Rizzoli, 2013. — 544 p.
38. Daverio Philippe. Il Museo immaginato / Rizzoli, 2012. — 352 p.
39. Dorling Kindersley. Great Paintings: The World's Masterpieces Explored and Explained / Dorling Kindersley, 2011. — 256 p.

Приложение А

Эскизы, наброски и этюды для дипломной работы

Рисунок А.1 – Эскизы композиции «У нас ремонт», (холст на картоне / масло)

Приложение Б
Наброски мужской фигуры

Рисунок Б.1-Б.4 – Наброски мужской фигуры в полный рост,
(цветная бумага / соус)

Продолжение Приложения Б

Рисунок Б.5-Б.8 – наброски мужской фигуры в полный рост,
(цветная бумага / соус)

Приложение В
Наброски женской фигуры

Рисунок В.1-В.3 – Наброски женской фигуры в полный рост,
(цветная бумага / соус)

Приложение Г
Наброски рук и ног

Рисунок Г.1-Г.2 – Наброски рук и ног, (бумага / соус)

Приложение Д
Эскизы композиции

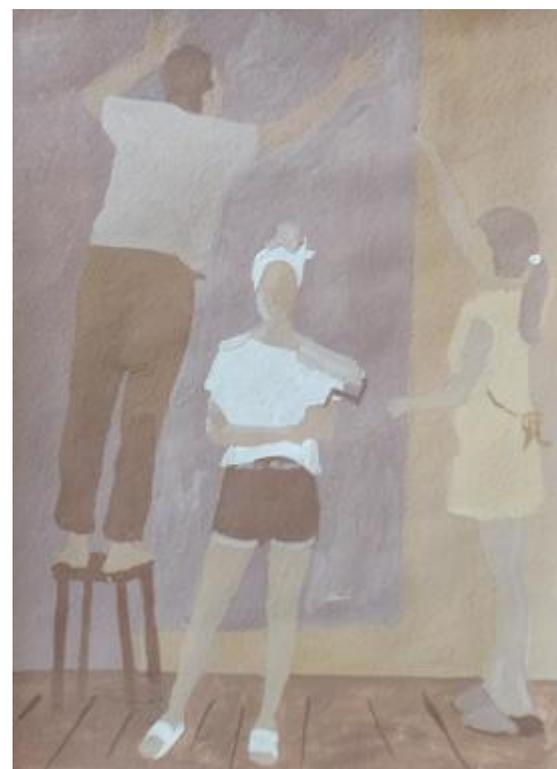

Рисунок Д.1-Д.4 – Эскизы композиции, (бумага /гуашь)

Продолжение Приложения Д

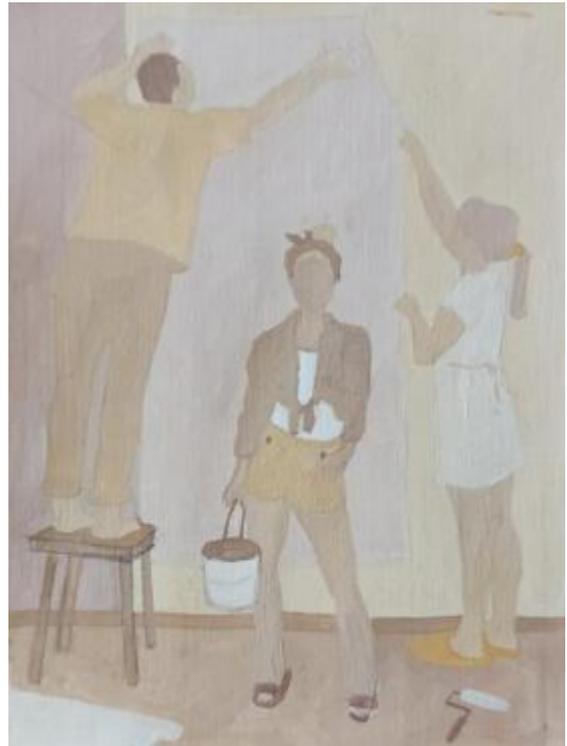

Рисунок Д.5-Д.8 – Эскизы композиции, (бумага /гуашь)

Продолжение Приложения Д

Рисунок Д.9 – Эскизы композиции, (бумага /гуашь)

Продолжение Приложения Д

Рисунок Д.10 – Автопортрет, (холст на картоне /масло)

Приложение Е

Этюды женской фигуры в полный рост

Рисунок Е.1-Е.4 – Этюды женской фигуры в полный рост
(картон /масло)

Продолжение Приложение Е

Рисунок Е.5 – Эскиз композиции, (картон /масло)

Приложение Ж
Эскизы композиции (бумага, гуашь)

Рисунок Ж.1-Ж.3 – Эскизы композиции, (бумага /гуашь)

Приложение И
Эскизы композиции

Рисунок И.1-И.4 – Эскизы
композиции, (бумага /гуашь)

Продолжение Приложения И

Рисунок И.5-И.8 – Эскизы композиции, (бумага /гуашь)

Продолжение Приложения И

Рисунок И.9 – Эскизы композиции, (бумага /гуашь)

Приложение К

Эскизы композиции (цветная бумага, гуашь)

Рисунок К.1 – Эскизы композиции, (цветная бумага / гуашь)

Продолжение Приложения К

Рисунок К.2-К.4 –
(бумага / гуашь)

Эскизы композиции,

Приложение Л
Эскизы композиции (холст, масло)

Рисунок Л.1-Л.3 –
композиции, (холст

Эскизы
на картоне / масло)

Продолжение Приложение Л

Рисунок Л.4-Л.5 – Эскизы композиции, (холст на картоне / масло)

Рисунок Л.6 – Эскизы композиции, (холст на картоне / масло)

Приложение М
Натюрморт

Рисунок М.1 – Натюрморт, (картон / масло)

Приложение Н

Копия картины Козлова Э. В. «Штукатуры»

Рисунок Н.1 – Копия картины Козлова Э. В. «Штукатуры»,
(холст / масло)

Приложение О
Тональный эскиз к дипломной работе

Рисунок О.1 – Тональный эскиз к дипломной работе, (бумага / соус)

Приложение П

Этапы работы над картиной «Молодая семья»

Рисунок П.1-П.2 – Этапы работы над картиной «Молодая семья»,
(холст / масло)

Приложение Р
Картина «Молодая семья»

Рисунок Р.1 – Картина «Молодая семья», (холст / масло)