

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Алтайский районный детско-юношеский центр»

Дипломная работа

"Лис в калейдоскопе цветов леса"

Живопись маслом. Пуантилизм в анималистическом жанре

Выполнила: Балахнина Анна,
воспитанница художественной студии "Светлана":
Руководитель: Литвиненко Светлана Сергеевна,
педагог дополнительного образования
МАОУ ДО АР ДЮЦ

с. Алтайское, 2024 г.

Содержание

Содержание

ВВЕДЕНИЕ	3
Глава 1.	
1. История анималистики в живописи.....	4
2. Пуантилизм. История возникновения.....	5
2.1. Механическое и оптическое смешение цвета.....	6
2.2. Художники этого жанра.....	6
Глава 2.	
3. Живопись масляными красками	7
3.1 Технические приемы при выполнении отдельных процессов масляной живописи.....	8
4. Этапы выполнения дипломной работы по живописи.....	8
4.1. Выбор темы.....	8
4.2. Сбор материала.....	9
4.3. Композиционно-колористическое решение.....	9
4.4. Живопись на холсте.....	9
5. Заключение.....	9
6. Список используемой литературы.....	10
7. Тезаурус.....	11
8. Приложение	12

ВВЕДЕНИЕ

Животные в живописи – это неотъемлемая и удивительно привлекательная часть искусства, которая проникает в сердце зрителей тысячелетиями. Они являются вечными источниками вдохновения для художников, особенно благодаря их изяществу и символическому значению.

Начиная с первобытных времен, животные были изображены в живописи, отражая тесную связь между человеком и природой. Их явления в произведениях искусства отражались как в реалистической, так и в мифологической и символической форме. Необычайно привлекательные образы животных удивляют нас своей красотой и грациозностью.

В современном искусстве животные продолжают занимать важное место. Они отображаются как самостоятельные существа, имеющие свою собственную историю и характер. Живопись позволяет зафиксировать свои впечатления от наблюдения за животным, передать его движения, особенности внешности и позволить зрителю увидеть природу в новом свете. Благодаря тонким мазкам кисти или мастерством пастозной техники, животные на холсте оживают, создавая у зрителя эмоциональную связь.

Мой выбор темы дипломной работы “ Лис в калейдоскопе цветов леса” в технике «пуантилизм» был обусловлен желанием развить в себе умение видеть красоту в животном мире.

1. История анималистики в живописи

История анималистики в живописи уходит своими корнями в глубокую древность, в те времена, когда первобытный человек оставлял следы своего существования на стенах пещер. Животные всегда были причастными к жизни людей, они являлись источником пищи и одновременно представляли загадку и величие природы. Постепенно, с развитием художественных навыков и формированием цивилизаций, фигуры животных начинают появляться на полотнах, отображая роль животного мира в жизни человека.

В живописи начинается лишь в эпоху Возрождения. Великие художники этого времени, такие как Альбрехт Дюрер, Андреа Мантенья и Альбрехт Альтдорфер, уделяли большое внимание изображению животных в своих произведениях. Их работы наполнили искусство прекрасными портретами животных, доведенными до совершенства.

Следующий важный этап в развитии анималистики приходится на 17-18 века, на эпоху барокко и классицизма. Величественные полотна художников, таких как Питер Пауль Рубенс и Антуан Ватто, представляли собой идеальное сочетание человеческой и животной природы, раскрывая новые аспекты возвышенности и красоты существ животного мира.

Прорыв случился и в 19 веке, в эпоху романтизма. Животные превратились в символы дикой природы, воплощения страсти и свободы. Прекрасные работы таких художников, как Эжен Делакруа и Теодор Рюссо, погружали зрителя в атмосферу дикости и мощи животного мира.

20 век стал периодом экспериментов и новаторства в анималистике. Художники осмелились отойти от классических канонов и интерпретировать животных по-новому. Они исследовали динамичность движения и эмоциональность выражения животных, стараясь передать их естественность и жизнерадостность. Работы таких мастеров, как Пабло Пикассо и Серафино Гаэтани, открыли новые горизонты для анималистического искусства.

Сегодня анималистика в живописи продолжает развиваться, привлекая внимание художников и зрителей своей живостью и неповторимостью. Она позволяет нам увидеть животных не только как объектов обозрения, но и как частичку души и красоты природы. История анималистики в живописи связана с историей самого человечества, она отражает наши отношения исчерпывающим образом, и становится великим памятником нашей близости и удаленности с неповторимым и живописным животным миром.

2. Пуантилизм. История возникновения.

Пуантилизм (или дивизионизм) – это художественное движение, возникшее в конце 19 века во Франции. Оно стало одним из важнейших направлений в развитии постимпрессионизма и представляло собой реакцию на его недостатки и ограничения.

Возникновение пуантилизма связано с именами двух художников – Жоржа Сера и Поля Синьяка. В 1884 году они опубликовали свой манифест, в котором предложили новый метод живописи, основанный на разложении изображения на маленькие точки прямо на холсте, которые и смешиваются в глазу наблюдателя.

Жорж Сера был разочарован в классической живописной манере и стремился найти свой почерк. Для этого он активно изучал научные труды по теории цвета. Он считал, что художник должен исходить из научных открытий. Творец, по его мнению, не должен полагаться на вдохновение или сиюминутное ощущение, а должен каждый свой шаг тщательно рассчитывать, исходя из психофизиологических и физических знаний. Свои открытия в области цветоведения художник сначала сформулировал в теории хромолюминаризма, а позже обосновал новый подход – дивизионизм или пуантилизм. В 1884-86 годах он пишет огромное полотно, ставшее впоследствии очень знаменитым – «Воскресный день на острове Гранд-Жат» (Приложение 1). Ее размер – два на три метра, был рассчитан на восприятие на расстоянии. Работа стала классикой пуантилизма. К сожалению Сера не успел полностью развить свою теорию и воплотить ее в работах, он умер в молодом возрасте.

Синьяк довел теорию до абсолюта и рассказал миру о том, что такое пуантилизм в живописи. Картинки-репродукции его работ появлялись в журналах и на открытках, так как были очень декоративными и необычными. Синьяк не только писал и в своих полотнах доводил пуантилизм до совершенства, но и создал серьезную теоретическую работу «От Эжена Делакруа до неоимпрессионизма», которая стала своеобразным учебником для художников этого направления. Художник преимущественно занимался написанием пейзажей, и точечная техника позволяет ему достичь невероятной атмосферности и воздушности. Самой известной картиной которого является «Сосна в Сен-Тропе». (Приложение 2). Также Синьяк экспериментировал в графике и в черно-белой живописи. Успех и необычный эффект работ в стиле пуантилизма привлек внимание и других выдающихся живописцев.

2.1. Механическое и оптическое смешение цвета.

Механическое и оптическое смешение цвета (Приложение 2) являются двумя основными способами получения новых цветов путем комбинирования основных цветов.

Механическое смешение цвета происходит путем физического смешивания красителей или красок. Например, смешивание красного и синего красителей даст пурпурный цвет. Этот метод применяется в живописи, печати и других видах искусства, где используются различные пигменты, чтобы создать широкий спектр оттенков.

Оптическое смешение цвета основано на физиологической реакции глаза, на разные длины волн света. Глаз воспринимает цвета посредством трех типов фоточувствительных клеток – конусов, которые реагируют на разные длины волн света: красные, зеленые и синие. Когда свет попадает на сетчатку глаза, эти клетки передают сигналы в мозг, который воспринимает смешение различных оптических сигналов как новый цвет. Например, смешивание синего и желтого света воспринимается как зеленый цвет.

Оба метода смешения цвета имеют свои преимущества и применяются в разных областях. Механическое смешение цвета позволяет достичь более точной цветовой согласованности и контроля, особенно в производстве красок и печати. Оптическое смешение цвета, с другой стороны, основано на физиологических особенностях глаза и позволяет создавать широкий спектр цветов с помощью света и дисплеев, таких как мониторы или проекторы. В целом, механическое и оптическое смешение цвета являются важными инструментами в создании и восприятии цвета.

2.2. Художники этого жанра.

Жорж Сёра (2 декабря 1859 — 29 марта 1891) — французский живописец-импрессионист, основатель неоимпрессионизма, создатель оригинального метода живописи под названием «дивизионизм», или «пуантилизм».

В поиске собственного творческого метода живописи Жорж Сёра изобрёл так называемый пуантилизм — «живописную манеру, основанную на технике письма мелкими точечными мазками почти чистых красок». Он же придумал и термин «пуантилизм».

Сёра следовал основному методу импрессионистов, но задумал преодолеть хаотичность и «беспорядочность» их техники, случайность композиции и мимолётных впечатлений, уводящих художника, по его мнению, в тупик субъективизма.

Поль Синьяк (11 ноября 1863 — 15 августа 1935) — французский художник-неоимпрессионист, представитель направления пуантилизма.

В начале творческого пути его вдохновляли работы импрессионистов, что значительно повлияло на дальнейшее становление его стиля. Клоду Моне,

работы которого Синьяк особенно ценил, художник даже написал письмо с просьбой о встрече. Но у Моне не возникло желания взять на себя роль наставника, и юному художнику пришлось самому прокладывать дорогу в искусстве.

3. Живопись масляными красками

Масляная живопись — вид живописи, в котором художник использует краски на основе растительного масла (льняного, сафлорового и орехового). Наносится как пастозно, так и лессировкой (тонкими слоями). После долгого высыхания цвета свои оттенки не меняют. Масло используют в станковой и декоративной живописи. При правильном хранении изображение сохраняется сотни лет.

Техника занимает особое положение как в классическом, так и в современном искусстве, так как материалы открывают наиболее широкие возможности для художника. В Европе масляная живопись получила активное распространение в XV веке, после внедрения техники нидерландским живописцем Яном ван Эйком.

Зачастую маслом пишут на предварительно прогрунтованном хлопковом, льняном холстах или дереве. Грунт (акриловый) препятствует вытеканию красок, создавая сцепление с поверхностью и фактуру. Для письма художники используют грубые кисточки из свиной щетины и более нежные, для тончайших деталей, из красного соболя, а также мастихин — инструмент для смешивания красок на палитре и нанесения рельефных мазков. Этим же предметом можно снимать краску с холста во время рисования. Разбавляют масло скипидаром.

Масляная живопись подарила человечеству множество великих шедевров изобразительного искусства и до сих пор востребована в профессиональной художественной среде. Картины маслом, написанные художниками в разные исторические эпохи, сегодня можно встретить во всех музеях мира.

3.1 Технические приемы при выполнении отдельных процессов масляной живописи.

Масляная живопись является одним из самых популярных видов художественного творчества благодаря своей выразительности и прочности. Для достижения оптимального результата при выполнении отдельных процессов масляной живописи применяются различные технические приемы (Приложение 3).

1. Подготовка холста. Для начала работы необходимо правильно подготовить поверхность, на которой будет создаваться произведение искусства. Холст должен быть растянут на раме таким образом, чтобы не было складок и углублений. Затем следует покрыть холст грунтом или специальной основой для масляной живописи. Грунт обеспечит равномерное впитывание краски и улучшит сцепление между холстом и масляными пигментами.

2. Перенос эскиза. Перед тем как приступить к самому процессу рисования, художник может перенести эскиз на холст. Это позволяет определить композицию будущего произведения и снизить риск ошибок в процессе работы.

3. Нанесение масляной краски. Масляные краски имеют особую консистенцию, что позволяет добиться различных эффектов. Для распределения краски на холсте могут использоваться кисти, шпатель, спонжи и другие инструменты. Слоистое нанесение краски позволяет создавать объемные и текстурные поверхности, а также добиваться насыщенности цветов.

4. Смешивание и сухая мазь. При работе с масляными красками художники могут смешивать различные оттенки для получения нужного цвета. Для создания более мягкого перехода между цветами или создания текстурной поверхности, художники также могут использовать сухую мазь – наносить краску плотными мазками, не смешивая ее с другими цветами на палитре.

5. Нанесение лака. По завершении работы можно нанести тонкий слой лака на поверхность картины. Это придаст произведению блеск и улучшит его защиту от внешних факторов, таких как пыль или загрязнения.

Вышеупомянутые технические приемы при выполнении отдельных процессов масляной живописи помогают художнику создать произведение искусства, которое будет выдерживать испытание временем и восхищать зрителя. Конечно, каждый художник имеет свой собственный стиль и подход к работе, поэтому эти приемы могут быть изменены и адаптированы под индивидуальные творческие потребности.

Этапы выполнения дипломной работы по живописи

4.1 Выбор темы

В своей дипломной работе я обратилась к одному из видов изобразительного искусства - живописи.

За время обучения в художественной студии я познакомилась с различными жанрами изобразительного искусства и остановила свой выбор на анимализме. У меня много других картин, выполненных в этом жанре и поэтому дипломная работа далась мне легко. Сюжетом работы была выбрана лиса, так как это животное мне очень нравится за яркий пушистый мех, красоту и грациозность. Изображая это животное в своей дипломной работе, я хотела продемонстрировать свои умения и знания в живописи импрессионизма, в знании анатомии животных, пропорциях тела, знания воздушной перспективы и цветоведения.

После выбора жанра мне предстояло определиться с материалом, в котором я хочу выполнить работу. Мой выбор остановился на масляной краске, так как она является универсальным материалом для живописи. Картины, написанные

маслом, всегда славилась своей долговечностью. Такие работы сохраняют свой первоначальный внешний вид на долгое время.

4.2 Сбор материала

Работу начала с изучения литературы по технике пуантилизм, изучение анатомии животного в академическом рисовании. Далее делала наброски, зарисовки лисы в разных позах, ракурсах, чтобы найти лучший вариант композиции. Сделала подбор художественного материала: холст на подрамнике приобрела готовый, закупила масляные краски нужных цветов, растворители, лак для закрепления.

4.3 Композиционно-колористическое решение

Я решила выбрать горизонтальный формат холста, преследуя композиционные цели. Композиция картины по диагонали, т.е. линия земли, взята под наклоном для лучшего ракурса животного. Животное расположено в правой части картины, а хвост вытянут по горизонтали, для того что бы в полной мере передать красоту и пушистость лисицы, ее главное украшение - хвост. Часть холста занимает дальний план - осенний лес, который уравнивает цветовым пятном лису. Окружение имеет много цветовых пятен, передающих калейдоскоп осени, ее яркие краски.

4.4 Живопись на холсте

После композиционных поисков и выполнения набросков (Приложение 6), я приступила к живописи на холсте 40*80, он хорошо подошел для моего композиционного решения. Выполнив зарисовку карандашом, я приступила к живописи. Начала накладывать цветовые пятна, определяя темные места на картине. Наметив лиса наложила фон, после чего снова вернулась к лису. Выделила места где подсвечивалась его шерсть. Прорисовала задний план с деревьями. Сделала траву впереди.(Приложение 7).

5. Заключение

Данная дипломная работа выполнена с целью подведения итогов обучения в художественной студии “ Светлана” по дисциплине “ Живопись”. В процессе подготовки и выполнения дипломной работы я овладела навыками самостоятельного поиска, анализа и отбора необходимого теоретического и художественного материала, соответствующего выбранной теме. За время обучения мной было получено множество дипломов, которые отражают все мои достижения.

6. Список используемой литературы

1. Живопись маслом. Энциклопедия Издательство: Арт-родник, 2009 г.
2. Анималистика в живописи и литературе эпохи романизма: И.Б. Казакова
О.Л. Полякова
3. Хайо Дюхтинг: Сёра (1859-1891). Пуантилизм
4. <https://nazart.ru/posobiya/cvetovedenie/mehanicheskoe-i-opticheskoe-smeshenie-cveta/>
5. «Масляная живопись» Роберт Мур.
6. «Психология рисунка и живописи. Вопросы психологического исследования формирования образа» — Игнатъев Е. И.
7. «Живопись. Техника живописи и технология живописных материалов» — Прокофьев Н. И.
8. <https://www.izocenter.ru/blog/animalisticheskij-zhanr-v-izobrazitelnom-iskusstve/>
9. <https://dzen.ru/a/ZByI2PWcBluu-g7d>
10. <https://deziign.com/project/e6be8e2109fb4ef495ea1873d0e43199>
11. <https://artshedevr.ru/statji/istoriya-maslyanoj-zhivopisi-kogda-poyavilas-i-kto-izobretatel-tehniki/>
12. Методики составления цветофактурных схем Д. Ахметова.
13. Искусство рисования диких животных. Пособие художника-анималиста.
Понд Тимю.
14. https://artchive.ru/news/2126~Venskaja_galereja_Al'bertina_chestvuet_puantilstov_Van_Goga_Matissa_i_Pikasso
15. <http://art-and-houses.ru/2016/08/21/syora-sinyak-van-gog-puti-puantilizma/>

7. Тезаурус

- ◆ **Анималистический жанр** - жанр изобразительного искусства, главным мотивом и основным объектом которого являются животные.
- ◆ **Акриловый грунт** - это лакокрасочный материал, который применяется для обработки поверхностей, чтобы подготовить их под покраску.
- ◆ **Декоративность** - совокупность художественных свойств, усиливающих эмоциональную выразительность и художественно организационную роль произведений пластических искусств в окружающей человека предметной среде.
- ◆ **Дивизионизм** (также называемый хромолюминаризм) — теория в изобразительном искусстве, лежащая в основе неоимпрессионизма.
- ◆ **Живопись** - вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов посредством нанесения красок на жесткую или гибкую поверхность
- ◆ **Композиция** - составление, соединение и взаимное расположение различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо идеей.
- ◆ **Лессировка** - один из технических приёмов нанесения красок на основу «тонким, просвечивающим слоем».
- ◆ **Мастихин** - специальный инструмент, использующийся в масляной живописи для смешивания или удаления не засохших остатков красок, очистки палитры или нанесения густой краски на холст.
- ◆ **Пуантилизм** - живописная манера, основанная на технике письма мелкими точечными мазками почти чистых красок.
- ◆ **Репродукция** - воспроизведение предметов искусства путём фотографии, клише (копирования) или ручного воспроизведения оригинала.
- ◆ **Эскиз** - рисунок, предварительный набросок, фиксирующий замысел художественного произведения, сооружения, механизма или отдельной его части.

Приложение 1

**«Воскресный день на острове Гранд -Жатт».
Жорж Сёра**

**«Сосна в Сен-Тропе»
Поль Синьяк**

Приложение 2

Механическое смешение цвета

Оптическое смешение цвета

Приложение 3

Лессировка

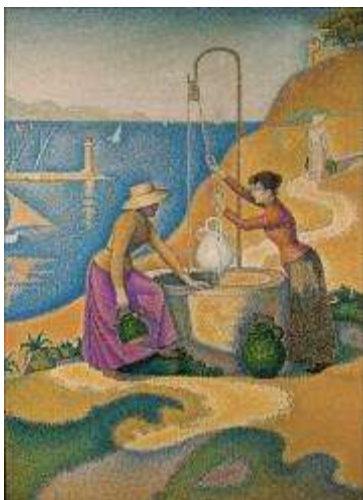
Мазок

Сухая кисть

Самые известные работы выполненные в пуантилизме

Современные работы в технике пуантилизм.

Наброски лиса

