

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

Дипломная работа
Исторический портрет
«На поле боя»
Живопись. Акрил

Выполнил: Степанов Никита,
выпускник художественной студии «Светлана»
Руководитель: Литвиненко Светлана Сергеевна

с. Алтайское, 2024 г.

Содержание

1. Введение

- 1.1 Актуальность выбранной темы
- 1.2 Цели и задачи

2. Основная часть

- 2.1 Историческая справка о написании картин акрилом
- 2.2 Живопись акриловыми красками
- 2.3 Виды портретов и их отличия
- 2.4 Значение живописи в современном мире
- 2.5 Историческая справка о теме древнего Рима.

3. Этапы написания дипломной работы

- 3.1. Подбор материалов
 - 3.2. Композиционный центр и окружение. Формат холста.
 - 3.3. Живопись на холсте и этапы работы . Фон в портрете и значение фона.
 - 3.4. Колористическое решение (подмалевок, техники)
 - 3.5. Завершающий этап работы (нюансы, цветовые акценты, обобщение, рамка)
- 4. Заключение, Оценка и самооценка проделанной работы
 - 5. Источники информации
 - 6. Приложение

1. Введение

1.1 Актуальность данной темы

Актуальность и новизна данной дипломной работы заключается в том, что тема войны и потеря человеческих жизней будет волновать художников всегда, это делает актуальным данную тему в любую эпоху. Практическая значимость работы заключается в творческой реализации заданной темы, работа может служить оформлением интерьера, а также принимать участие в выставках

Дипломная работа по живописи состоит из двух частей: практической (Приложение рис. 1) и теоретической.

1.2 Цели и задачи

Научится создавать полноценное художественное произведение в виде погрудного портрета на пленере.

- ✓ Изучить историю древнего Рима
- ✓ Используя знания и опыт подобрать материалы для работы
- ✓ Выполнить работу, основываясь на умениях, полученных на занятиях.
- ✓ В заключении дать выводы по выпускной дипломной работе в презентации.
- ✓ Оценить проделанную работу.

2. Портретный жанр.

2.1. История портретного жанра.

Портретное искусство зародилось ещё в глубокой древности. Но путь к реалистическому портрету был очень долгим. Портретом в изобразительном искусстве называют изображение какого-либо человека или группы людей. Через внешний облик человека на портрете показан и его внутренний мир.

О термине.

Слово «портрет» (portrait) в европейской культуре первоначально означало «изобразительное воспроизведение» любого объекта, в том числе и животного. И только в XVII в. Андре Фелибьен, французский историк искусства и официальный придворный историк короля Людовика XIV, предложил употреблять термин «портрет» исключительно для «изображения (конкретного) человеческого существа».

Изображения лиц Иисуса Христа, Богородицы и святых не являются портретами – они написаны не с конкретного человека, это лишь обобщающие образы. Исключение составляют портреты святых Нового времени, созданные при их жизни.

История становления портретного жанра.

Средневековый портрет в основном был лишён персонализации, хотя фрескам и мозаикам византийских, русских и других церквей присущи ясная

физиономическая определённость и духовность: художники понемногу придают святым черты лица реальных людей.

Начиная с X-XII вв. портрет в Западной Европе начинает развиваться интенсивнее: сохраняется в надгробиях, на монетах и в книжной миниатюре. Его моделями являются в основном знатные лица – правители и члены их семей, свита.

Постепенно портрет начинает проникать и в станковую живопись. Один из первых примеров станкового портрета этого периода – «Портрет Иоанна Доброго», второго короля Франции.

Что касается портретного жанра на Востоке, то там ситуация была более благоприятной: сохранившиеся портреты относятся к 1000 н.э., а средневековый китайский портрет вообще отличается большой конкретностью.

Древняя перуанская культура индейцев мочика (I-VIII вв.) была одной из немногих древних цивилизаций Нового Света, где существовали портреты.

Развитие жанра

Особого расцвета жанр портрета достиг в эпоху Возрождения. Это и понятно: ведь изменилась идеология эпохи – человек стал личностью и мерой всех вещей, поэтому его изображению придавалось особое значение. Хотя первые портреты ещё повторяли изображения античных монет и медалей (изображения в профиль).

В эпоху раннего Возрождения произошёл «выход из профиля в фас», что указывало на становление жанра европейского портрета. К тому же в это время возникла техника масляной живописи – портрет становится более тонким и психологичным.

В портретном творчестве мастеров Высокого Возрождения (Леонардо да Винчи, Рафаэль, Джорджоне, Тициан, Тинторетто) жанр получил ещё большее развитие. В портретных образах очевидно выражен интеллект, человеческое достоинство, чувство свободы, духовная гармония.

Известные немецкие портретисты этого периода – А. Дюрер и Ганс Гольбейн Мл. В эпоху маньеризма (XVI в.) возникают формы группового и исторического портрета. Известным портретистом того времени был испанский художник греческого происхождения Эль Греко.

В XVII в. высшие достижения в портретной живописи принадлежат Нидерландам. Мировосприятие портрета того времени наполнено уж другим, по сравнению с эпохой Возрождения, содержанием: взгляд на действительность больше не был гармоничным, внутренний мир человека усложнялся. Происходит демократизация портрета – это особенно заметно в Голландии. На полотнах появляются люди самых различных социальных слоёв общества и возрастных групп.

Увеличивается количество заказных портретов. Художники (Диего Веласкес, Хальс) начинают создавать портреты-типы людей из народа.

Разрабатывается форма автопортрета (Рембрандт, его ученик Карел Фабрициус, Антонис ван Дейк, Никола Пуссен). Создаются парадные портреты, а также портреты семейные.

Величайшими фламандскими портретистами были Питер Пауль Рубенс и Антонис ван Дейк, голландскими – Рембрандт, Франц Хальс. Испанский художник того периода Диего Веласкес считается одним из величайших портретистов всей истории жанра. В портретах Веласкеса явно ощущаются артистизм и психологическая завершённость.

В начале XVIII в. портрет как жанр деградирует. Особенно это касается реалистического портрета. Почему это произошло?

Всё чаще портреты стали писаться по заказу. А кто заказчики? Конечно же, не беднота. Аристократы и буржуа требовали от художника одного: лести. Поэтому портреты этого времени обычно приторны, безжизненны, театральны. Парадные портреты сильных мира сего становятся эталоном портретного жанра – вот отсюда его упадок.

Но упадок жанра не означал его полного уничтожения. Эпоха Просвещения способствовала возвращению реалистического и психологического портрета. Поздние работы Антуана Ватто, простые и искренние «жанровые» портреты Шардена, портреты Фрагонара, английского художника У. Хогарта открывают новую страницу портретного жанра. В Испании в этом жанре начинает работать Гойя. В России появились живописцы мирового уровня – Д. Левицкий и В. Боровиковский.

Широкое распространение получает портретная миниатюра.

С середины XIX в. появляется портрет реализма. Для него характерен интерес к социальной характеристике изображаемого, психологическая характеристика. В России передвижники открыли новые возможности в живописи, в частности, в портретной.

К этому времени относится рождением фотографии, фотопортрет становится серьёзным конкурентом живописному портрету, но в то же время побуждает его к поискам новых форм, недоступных фотоискусству.

Импрессионисты внесли новую концепцию в портретный жанр: отказ от максимального правдоподобия (его они оставляли фотопортрету), но сосредоточенность на изменчивости облика человека и его поведении в изменчивой среде. В конце XIX-начале XX вв. в искусстве главенствовал стиль модерн, портрет того времени становится лаконичным и часто гротескным (у Тулуз-Лотрека, Эдварда Мунка и др.).

В XX в. портрет снова переживает упадок. На почве модернизма возникают произведения, номинально считающиеся портретом, но лишённые его качеств. Они намеренно уходят от реального облика модели и сводят её изображение к условности. Считается, что точность изображает фотография, а художник должен показать неповторимость и уникальность изображаемого персонажа. Жанр портрета жив и сегодня и, надеемся, будет жить вечно, потому что интерес к человеку, человеческой личности никогда не исчезнет. Фотография заняла своё место в жанре портрета, но живописный портрет имеет большие выразительные возможности, чем фотография. В них не только душа персонажа, но и душа художника.

2.2. Известные художники современности, работающие в портретном жанре.(найти баталистов современных)

Художник-портретист воспроизводит образ по памяти или рисует человека с натуры. Через свои картины портретисты передают не только внешность людей, но и их неповторимые особенности, черты характера. Портрет – это индивидуальное отношение художника к конкретной личности. Такая интерпретация человека элитарна, эксклюзивна и не всем доступна, поэтому она ценна и очень привлекательна. Рассмотрим самых известных художников-портретистов, которые лучше всего раскрывали духовную сущность людей через картины.

- Антонис Ван Дейк - график и живописец, мастер религиозных сюжетов и придворного портрета. Его родина – Бельгия. В двадцатилетнем возрасте Ван Дейк уже начал создавать портреты аристократов, которые отличались невероятным мастерством. Обычно портретисты достигали такого уровня к сорока годам. Мастер всегда уделял очень много внимания рукам: они были красивыми, грациозными, расслабленными, с длинными пальцами. Работы Ван Дейка можно узнать именно по манере рисовать руки.

- Ганс Гольбейн - один из самых известных немецких художников. Он учился рисовать у Гольбейна Старшего, своего отца, который специализировался на алтарной живописи. Портреты, созданные Гансом Гольбейном, очень точны, он с максимальной четкостью передавал образы, характеры изображаемых людей. Художник с уверенностью играл со светотенью, он любил выделять различные мелкие детали, подчеркивающие его замысел.

- Илья Ефимович Репин - русский художник, профессор, педагог, член Императорской Академии Художеств. Один из основных представителей русского реализма. В молодости художник жил в бедности. Он старался заработать, выставляя на продажу свои картины. Потом, за хорошую учебу в Академии Художеств, Репин получил возможность уехать в Европу, чтобы заняться изучением зарубежного искусства. К тому времени он уже завоевал довольно большую известность и начал получать крупные заказы. Отличительные черты творчества Репина – частые обращения к эмоциональным пикам, отображение общественных тревог и задач, тонкий психологизм.

- Рембрандт Ван Рейн - художник из Голландии, мастер светотени, гравер. Он являлся одним из самых крупных представителей золотого века голландской живописи. В его картинах воплощался весь спектр человеческих переживаний. Рембрандт предпочитал опускать второстепенные детали и максимально раскрывать душевное состояние изображаемой персоны. Будущий мастер начал учиться рисовать, когда ему было тринадцать лет. Он постоянно пребывал в творческом поиске и создавал картины в самых разных жанрах: портреты, жанровые сцены, пейзажи, натюрморты и так далее.

- Питер Пауль Рубенс - фламандский живописец, коллекционер, дипломат. Стал одним из главных представителей искусства барокко. В портретном искусстве талант мастера раскрылся в полной мере. Для него всегда были

очень важны жестикация, взгляд, поворот головы, поза модели. Изображая представительниц прекрасного пола, Рубенс как бы наслаждался их чувственностью, женственностью, пышностью тел. Художник обладал очень большой трудоспособностью: он мог создавать картины с утра до вечера.

Работая, Рубенс очень любил беседовать с учениками и посетителями.

- Альбрехт Дюрер - фламандский живописец, коллекционер, дипломат. Стал одним из главных представителей искусства барокко. В портретном искусстве талант мастера раскрылся в полной мере. Для него всегда были очень важны жестикация, взгляд, поворот головы, поза модели. Изображая представительниц прекрасного пола, Рубенс как бы наслаждался их чувственностью, женственностью, пышностью тел. Художник обладал очень большой трудоспособностью: он мог создавать картины с утра до вечера.

Работая, Рубенс очень любил беседовать с учениками и посетителями.

- Тициан - известный живописец из Италии. Его творчество связывают с вечностью и бессмертием. Кисти этого художника приписывали магические свойства еще при его жизни. Тициан создавал замечательные портреты: казалось, что в них скрывались души изображенных людей. Он написал много эпических картин на мифологические и религиозные темы. Путь Тициана в творчестве был плодотворным и долгим: художник жил почти до ста лет. Его картины неоднократно копировали, но никто так и не смог добиться такого же уровня мастерства.

- Рафаэль Санти - итальянский график, живописец и архитектор. В его картинах отражались идеалы Возрождения. Мир стал более чистым и добрым, когда на него стали смотреть глаза изображенных Рафаэлем мадонн: Пасадинской, Сикстинской, Орлеанской, Конестабиле. Он мастерски воплощал в картинах самые разные эмоциональные оттенки. Рафаэль считался одним из самых «сбалансированных» художников. Мастер умер очень рано, в возрасте 37 лет, но оставил после себя колоссальное художественное наследие.

- Леонардо да Винчи - итальянский художник, архитектор, скульптор, ученый, музыкант, писатель, изобретатель. Он был уникальным «универсальным человеком». Исследования, открытия, творения да Винчи опередили время не на одну эпоху. Он помог в развитии градостроительства, астрономии, анатомии. Внешность да Винчи также поражала: ангельская внешность, высокий рост и невероятная сила. Для этого художника живопись была дополнением к науке: он всегда был нацелен на то, чтобы фиксировать реальность.

2.3. Виды портретов.

-*Парадный портрет*- один из самых величественных типов портрета. Он был доступен только для высоко поставленных чинов, статусных людей, императоров, императриц, монархов или графов. Главная функция изображения заключалась в видимом возвышении человека, намеренном пафосе.

-*Камерный портрет*- камерный портрет должен был передавать духовное, эмоциональное состояние человека. В них самое главное – это личность, а не

регалии.

-Костюмированный портрет-этот вид позволяет представить личность в различных обликах от русского народного одеяния до торжественного парадного. Главный акцент создается на стилизацию образа, на характерные атрибуты.

-Коллективный- при изображении более чем двух персон можно считать, что это коллективный тип. Здесь важно правильно составить композицию, чтобы все изображаемые люди исполняли определенную роль. К одной из главных разновидностей коллективного портрета является семейный. Главными героями является семья. Художник или фотограф должен подметить особенности семейного или бытового уклада и создать максимально идеальную обстановку для реализации задуманного.

-Миниатюрный- это небольшая картинка с изображением лица человека. Размеры составляют от 10 до 20 сантиметров, именно поэтому называется миниатюрным. Его легко брать с собой в дорогу. Прекрасно подходит в качестве подарка.

-Исторический- представляет наиболее обширный вариант для творчества. Разнообразные эпохи с их стилистическими чертами. Для мужчин – это изображение на вздыбленном коне. Для женщин – это роскошные креналиновые платья. Часто изображается на фоне исторических событий, что создает подлинную обстановку.

-Религиозный портрет- Пишется по канонам, обычно использовался для изображения монахов, святых. Был популярен в эпоху Возрождения. Цветовая гамма спокойная или нейтральная. Выражение лица умиротворенное, воодушевленное.

-Автопортрет- техника изображения человека самим собой называется автопортретом. Человек смотрелся в зеркало и пытался зарисовать собственные очертания. Обычно люди старались запечатлеть свое лицо, реже создавались рисунки в полный рост. Не существовало определенных канон рисунка, поэтому творец мог проявлять собственную фантазию. Часто художники просто делали зарисовки карандашом.

2.4.Значение живописи в современном мире.

Живопись для художника – это лучший способ выразить себя, показать окружающим ту частичку мира, которую они не в состоянии увидеть из-за отсутствия творческого восприятия. Поэтому месту живописи в современном мире отведена огромная роль. Оно призвано с помощью картины отображать ценности культуры и эпохи.

Трансляция этих ценностей происходит через объекты живописи, которые творили талантливые художники разных времен и народов. Сейчас они стоят в своем состоянии, а галереи, в которых они хранятся, можно назвать храмом искусства.

2.5. Историческая справка о теме древнего Рима

(вставить в приложение картинки оружия и тп)

1. Отбор младенцев

Эдгар Дега. Юные спартанцы. 1861

Плутарх писал, что в Древней Спарте существовал обычай убивать «неполноценных» новорождённых, бросая их в Апофеты (греч. Αποθέτες — «место отказа», ущелье в горах Тайгета) в случае, если у них имелись какие-либо физические недостатки:

Воспитание ребёнка не зависело от воли отца, он приносил младенца в «лесху» — место, где сидели старшие члены филы, которые осматривали ребёнка. Если тот оказывался крепким и здоровым, его отдавали кормить отцу, выделив ему при этом один из девяти земельных участков, но слабых и уродливых детей кидали в «апофеты» — пропасть возле Тайгета.

Некоторые археологи отмечают отсутствие детских останков в пещере (расселине) Кеада, куда якобы сбрасывали спартанских детей[2][3].

Воспитание до 7 лет

Спартанских детей подвергали разным испытаниям с младенчества. Колыбельки, в которых спали младенцы, были грубыми и жёсткими. При этом родителям запрещалось воспитывать детей на своё усмотрение, так как целями воспитания были одинаковое приучение всех к дисциплине, развитие силы и выносливости. Дети, таким образом, находились как бы в собственности государства. Их воспитывали кормилицы, которые стремились взрастить в детях привычку к дисциплине, умеренность в питании. Основной целью воспитания до 7 лет было обеспечить наилучшее физическое развитие организма, подготовить ребёнка к дальнейшим испытаниям.

Воспитание от 7 до 20 лет

В 7 лет мальчиков отправляли в специальные военные лагеря. Там они учились выживать. Их разбивали на отряды, в которых уже в столь юном возрасте выделяли наиболее выдающегося мальчика, на него должны были равняться все остальные. Те, кто не справлялся, погибали. Спали дети и подростки на соломенных подстилках, а одежду носить им разрешалось только с 12 лет. Как пишет Плутарх, детей крайне редко допускали к мытью, чтобы они не были излишне озабочены красотой и чистотой своего тела.

Некоторые мальчики клали на свои подстилки крапиву, чтобы она, обжигая их, согревала. Мальчики постоянно занимались физическими упражнениями, упражнялись во владении мечом, метании копья. Рацион воспитанников был весьма скудным, им не позволялось наедаться до полного насыщения.

Возможно, это было связано с тем, что спартанцы считали, будто голод стимулирует рост, так как организм не обременён усиленным пищеварением. Однако юные спартанцы посредством такой меры приучались и к ловкости и хитрости, они учились воровать пищу, а так как если их заставляли за этим делом, наказание было очень суровым, то им нужно было делать это максимально незаметно

2. Оружие и доспехи

Спартанское Копье

Основным оружием любого спартанского воина было его копье, которое было известно как дори. Оно имело длину около 2,1-2,7 метра, а древко копья изготавливали из кизила или ясеня. Оба дерева были выбраны из-за их прочности, и, хотя первое было очень плотным, последнее известно своей легкостью.

На одном конце дори был наконечник копья, который имел форму листа и изготавливался из железа. На другом конце копья находился бронзовый шип, известный как зауротер (что означает «убийца ящериц»). Шип действовал как противовес, а также мог использоваться как дополнительное оружие, если наконечник ломался или был утерян.

Спартанский щит

Спартанцы владели дори одной рукой, что позволяло им держать щит, известный как гоппон или аспис, в другой. Этот щит был круглым и большим, диаметром около 91 сантиметра. Гоппон состоял из деревянной основы, обтянутой кожей на внутренней стороне и покрытой бронзой на внешней. В центре щита на внутренней стороне, располагалась широкая бронзовая рукоять, называемая порпакс, куда рука просовывалась до локтя. Кистью руки воин сжимал антилабе-вторую рукоять, расположенную у края щита. Хотя щит был в основном частью защитного снаряжения, его также можно было использовать как ударное оружие, во время боя.

Аспис (гоппон)

Щит спартанцев был мощным символом их силы и стойкости. Воины передавали свои щиты своим сыновьям, чтобы они оставались в семье в течение нескольких поколений.

Буква лямбда (Λ) появилась на спартанских щитах примерно в 420-х годах до нашей эры и стала широко используемым спартанским символом. Он расшифровывается как Лакония (регион Греции в юго-восточной части полуострова Пелопоннес) или Лакедемон (мифический царь Лаконии).

Набор древнего спартанского оружия и защитного снаряжения

Оружие для рукопашного боя

Для рукопашного боя спартанцы использовали два типа мечей. Первым был ксифос, короткий меч с прямым лезвием в форме листа. Такие мечи использовались и другими греческими воинами. Однако те, которыми пользовались спартанцы, были короче, размером 30,5 - 45,7 см, что позволяло более эффективно применять их в условиях тесного ближнего боя. Ксифос в основном использовался для нанесения колющих ударов.

Вторым типом меча, использовавшимся спартанцами, были копис с толстым изогнутым клинком. В отличие от дори или ксифоса, основным назначением кописа было нанесение рубящих ударов.

3. Спартанская броня

Доспехи, используемые спартанцами, были похожи на доспехи других греческих воинов. Спартанцы носили кирасу или нагрудник для защиты своего торса. Первоначально его делали из бронзы, что делало такую защиту тяжелой. К 5 - му веку до нашей эры его заменил линоторакс. Это была сложная броня из слоев льна / кожи. Кроме того, спартанцы носили книмиды-поножи для защиты ног и бронзовый шлем коринфского типа для защиты головы. На вершине шлема был гребень из конского волоса, из-за которого воин казался выше и внушительнее.

3. Этапы написания дипломной работы

3.1. Подбор материалов.

Картина написана акрилом на холсте на подрамнике.

Выбор пал на акрил т. к. он быстро сохнет, не выцветает со временем, очень яркий и прост в использовании.

Для основы я выбрал грунтованный холст на подрамнике т. к. эта поверхность хорошо держит на себе краску, и рама не будет деформироваться.

(в приложение вставить наброски работы и отдельные детали

- референсы

-этапы работы)

3.2. Композиционный центр и окружение. Формат холста.

Композиция представляет собой восходящую диагональ, идущую из левого нижнего угла в правый верхний угол. Точка концентрации внимания – это центр картины, где находится сам воин.

3.3. Живопись на холсте и этапы работы . Фон в портрете и значение фона.

Этапы:

1. поиск референса (рис. X)
2. подбор материалов
3. набросок
4. подмалевок
5. общее уточнение первого, среднего и дальнего планов
6. детализация

Первый план :

На первом плане мы можем увидеть главную фигуру моей работы – это римлянин в воинской позе в доспехах и с наличием двух оружий .

Помимо самого человека на первом плане, изображена трава на которой он

стоит и множество стрел и оружия и подобных вещей, включая шлем с ираксом, лежащий в траве.

Средний план:

На среднем плане мы можем увидеть корабли, заполненные бойцами и скалы на которых возвышается статуя Бога Посейдона.

Задний план:

Задний план представляет из себя небо с множеством облаков в которых летит орел. А под облаками виднеются горы, олицетворяющие стойкость героя сюжета. Композиционно горы добавлены с целью композиционно уравновесить с правой частью картины.

3.4. Колористическое решение

Картина написана в технике «Лисеровка».

3.5. Завершающий этап работы.

Прорисовка бликов и теневой части под шлемом стали финальными штрихами в работе.

(крупным планом финальные штрихи)

4. Оценка и самооценка проделанной работы

Я считаю, что результат превзошел все мои ожидания. Я очень доволен проделанной работой.

Я многому научился:

Работать в разных техниках

Работать разными материалами

Научился правильному построению фигур, лиц и композиций.

И многому другому.

5. Источники информации:

Интернет источники:

1. <https://arthive.com/ru/materials/acrylic>
2. <https://ru.wikipedia.org>

6. Приложение

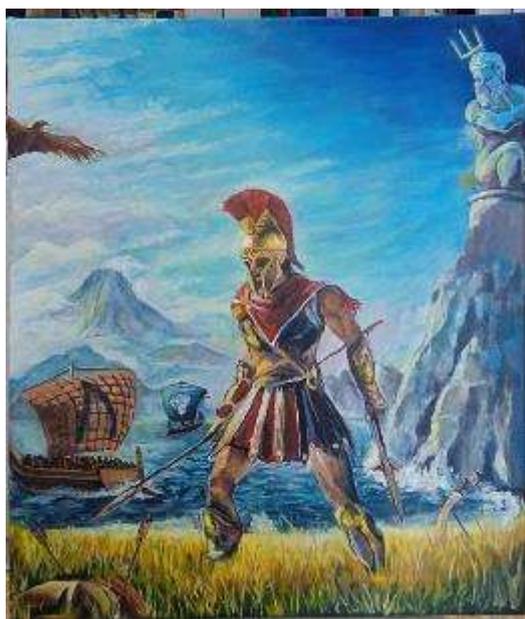

Рис.1

Рис.2 Художники батального жанра (Минимум 2)

Рис.3

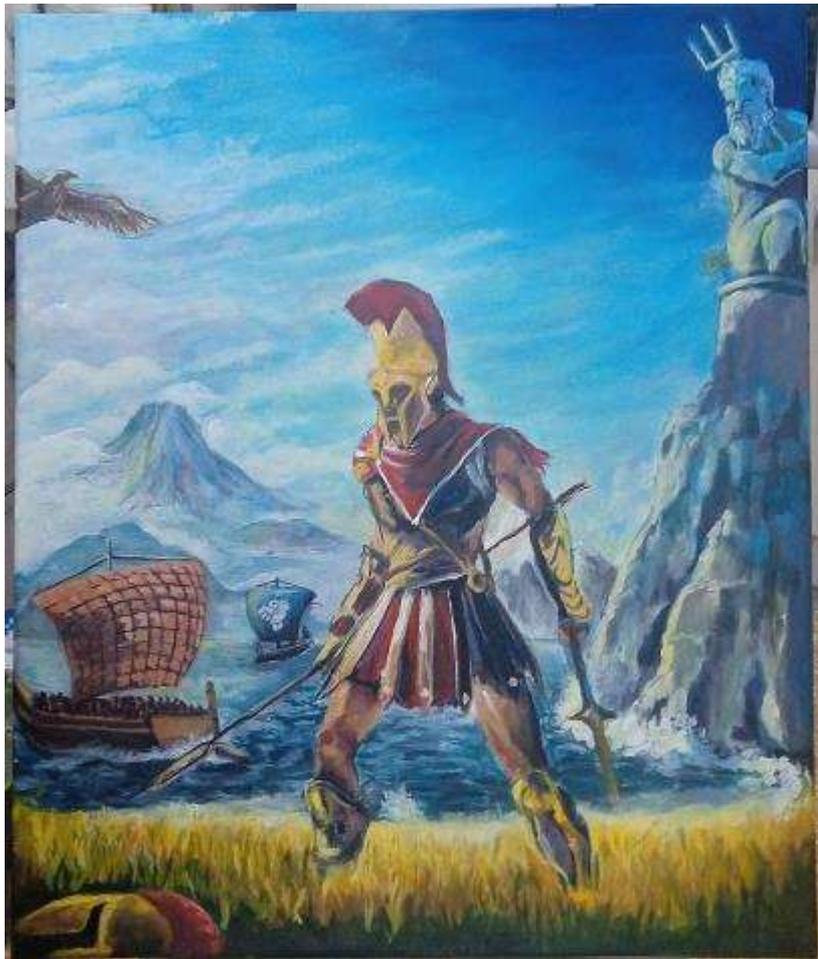

Рис.2

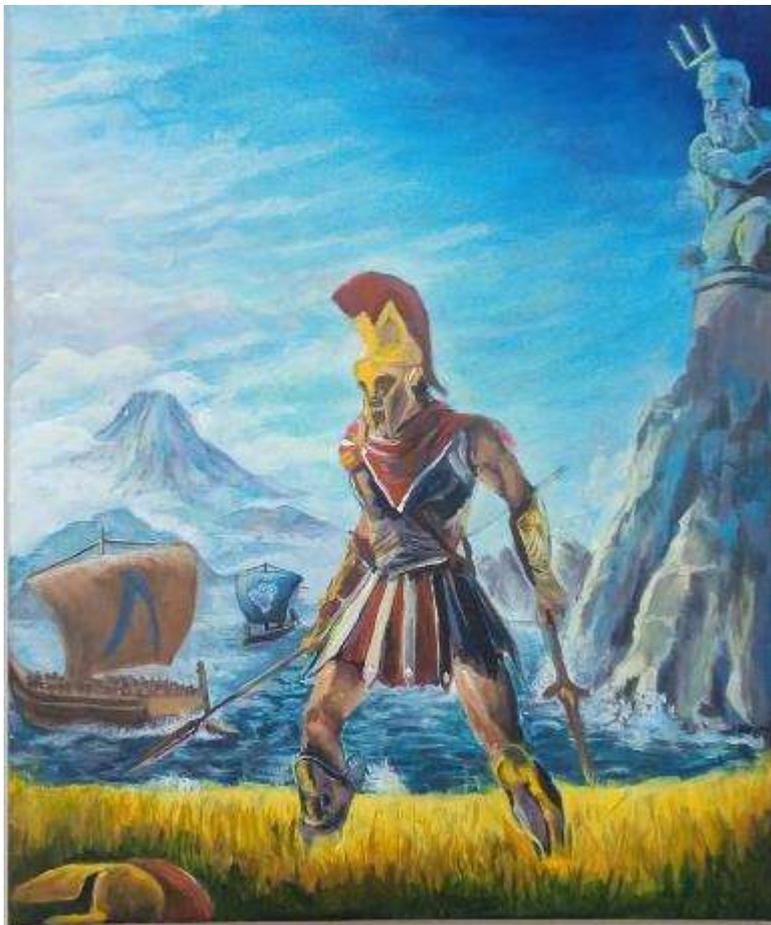

Рис.3

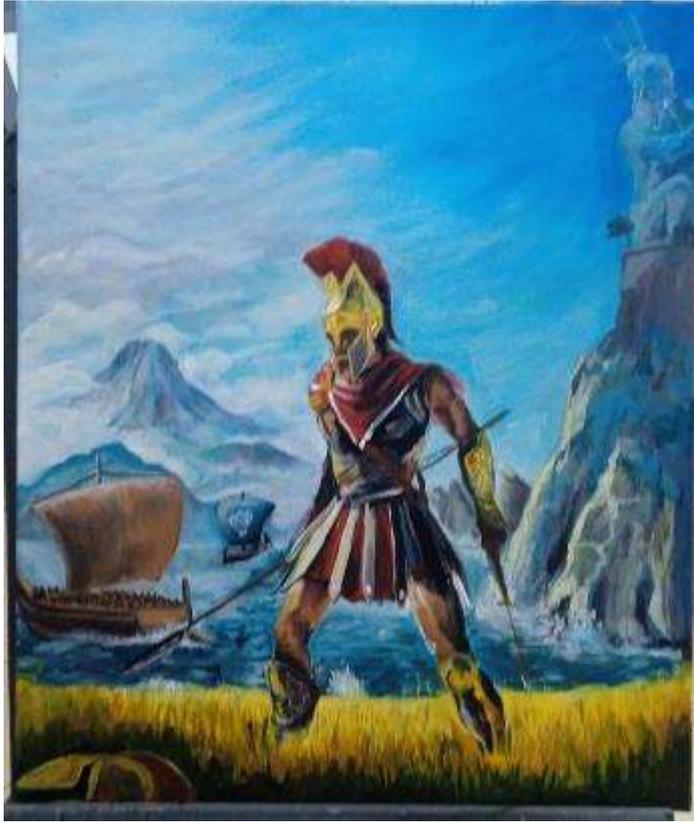

Рис.4

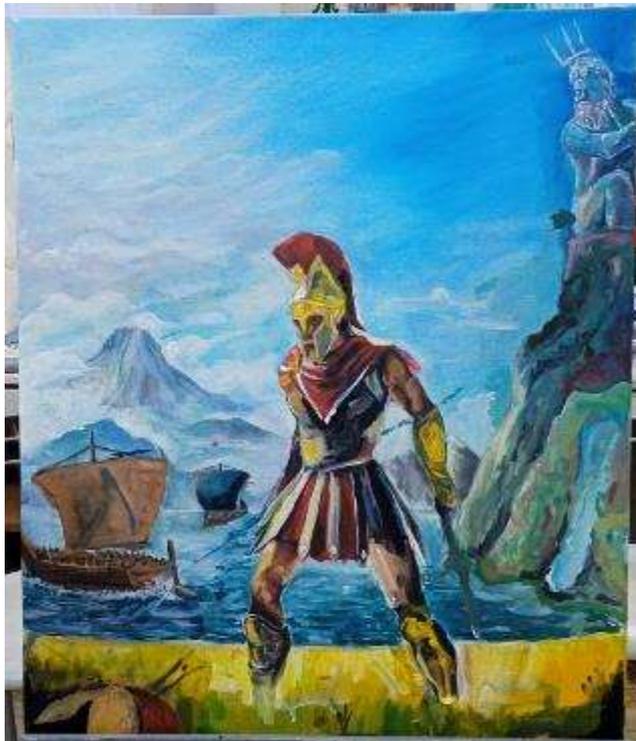

Рис.5

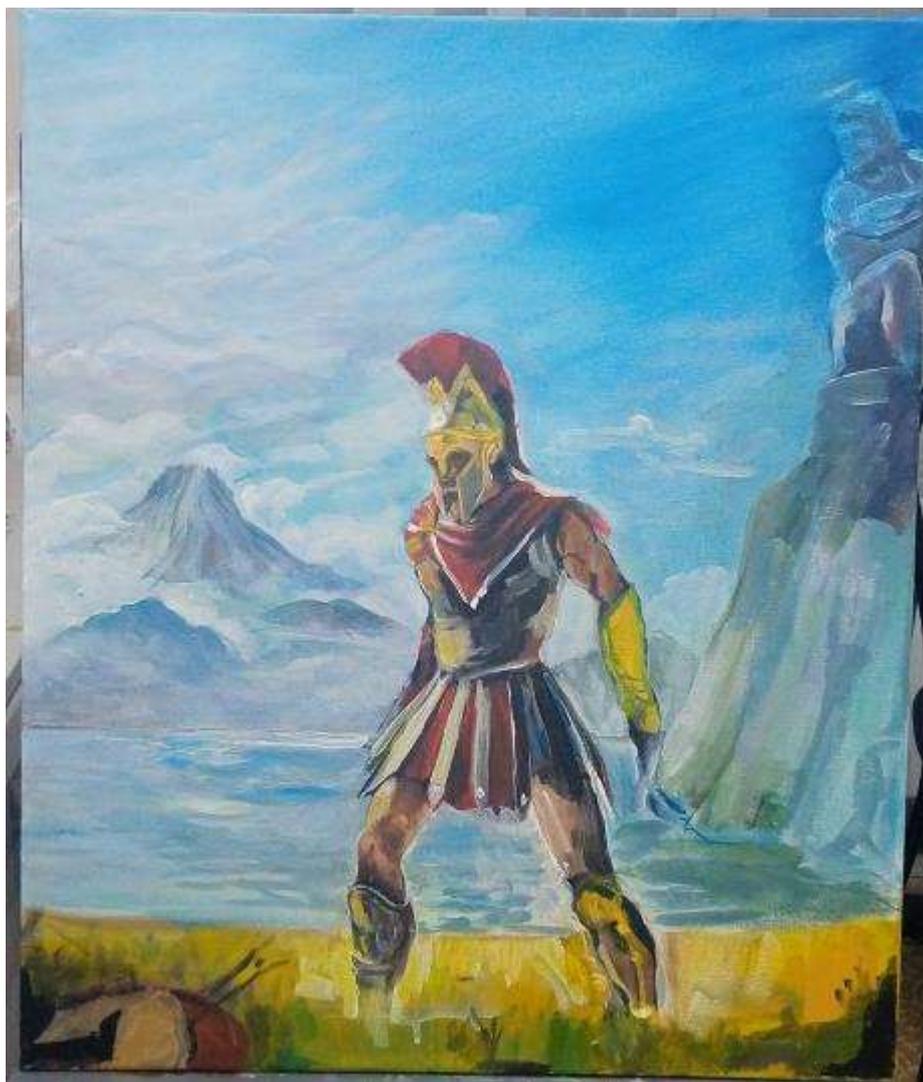

Рис.6

Рис.7

Рис.8