

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

Дипломная работа
«Портрет бабушки»
Живопись маслом. Сюжетный портрет.

Выпускник художественной студии «Светлана»: Буслаева Алена
Руководитель: Литвиненко Светлана Сергеевна

Работа допущена к защите « ____ » _____ 2024г.

Подпись руководителя _____ (С. С. Литвиненко)

с. Алтайское, 2024

Содержание

1. Введение

1.1. Актуальность выбранной темы

1.2. Цели и задачи

2. Основная часть

2.1. Историческая справка о написании картин маслом

2.2. Живопись масляными красками

2.3. Виды портретов и их отличия

2.4. Значение живописи в современном мире

3. Этапы написания дипломной работы

3.1. Подбор материалов

3.2. Создание первых набросков

3.3. Композиционное решение на листе бумаги (ватман) карандашом. Композиционный центр и окружение. Формат холста.

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

3.5. Колористическое решение (подмалевок, техники)

3.6. Фон в портрете и значение фона. Воздушная перспектива.

3.7. Завершающий этап работы (нюансы, цветовые акценты, обобщение, рамка)

4. Заключение

4.1. Результаты исследований

4.2. Оценка и самооценка проделанной работы

5. Литературные источники

6. Гезаурус

7. Приложение

Актуальность выбранной темы

Я очень долго думала, что выбрать для своей дипломной работы. Хотелось всего и сразу. Моя задача состояла в том, чтобы продемонстрировать свои знания или создать работу, которая отличалась бы от моих предыдущих работ более совершенной техникой, более интересным содержанием и была более эмоционально яркой. В итоге я решила написать портрет своей любимой бабушки. В этой работе я хочу отразить свою большую привязанность к бабушке, показать ее необыкновенность (рис.1) и, конечно, продемонстрировать все те навыки живописи и анатомии человека, которые я приобрела за время обучения. Этот выбор обусловлен и тем, что я хочу пронести память о своей бабушке через всю жизнь.

Цель и задачи

Создать полноценное художественное произведение в виде погрудного портрета на пленере.

- ✓ Изучить историю написания картин маслом;
- ✓ Собрать и систематизировать знания о живописи масляными красками;
- ✓ Применить знания и умения по натяжению и грунтовке холста, написание портрета масляными красками, портретное сходство, реалистичное изображение окружающей среды;
- ✓ Оценить проделанную работу;
- ✓ В заключении дать выводы по выпускной дипломной работе в презентации.

Историческая справка о написании картин маслом

Написанные маслом картины пользуются популярностью на протяжении многих веков. В настоящее время в такой технике также пишут многие художники, к ней проявляют интерес покупатели и ценители искусства. Написанные маслом на холсте картины выглядят дорого и солидно, поэтому они всегда притягивают к себе внимание. Такие картины воспринимаются куда дороже ведь они ценны у коллекционеров, поэтому известные галереи принимают к себе на реализацию только качественные картины.

Точно установить, когда появилась живопись маслом, невозможно: к ней прибегали с древних времен. Еще первобытные люди для наскальных росписей смешивали пигменты с жирами и маслами (рис.2). А античные художники использовали энкаустические краски на основе воска и масла льна. Ими же расписывали щиты, флаги, корабли. Долгое время считалось,

что история живописи маслом ведёт свой отсчёт с XV века, а её родоначальником был нидерландский художник Ян ван Эйк. Джорджо Вазари, автор «Жизнеописаний наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» назвал Ван Эйка изобретателем масляной живописи, позднее это утверждение повторил Карел ван Мандер. Благодаря искусствоведу И. Мериме мнение о Яне ван Эйке как о первооткрывателе живописи маслом, распространилось в специальной литературе (рис.3). Тем не менее ни одного свидетельства современников художника, что изобретателем нового метода был именно он, до сих пор не известно. Художники и Северной, и Южной Европы работали масляными красками задолго до ван Эйка.

Живопись масляными красками

Как мы выяснили выше, масляными красками чаще пишут на подготовленных для этого холстах.

Живопись масляными красками осуществляется кистями из свиной щетины или синтетике. Синтетика более популярна и бюджетна для начинающего художника. Так же написание картин может производиться не только кистями, но и мастихинами. Они бывают разных форм размеров, собственно, как и сами кисти. Есть мастихины с острым кончиком для мелких деталей, с круглым концом для техники **импасто** (особая техника нанесения красок плотными рельефными мазками), с зубчатыми краями для рельефности и многи другие виды.

Для написания картин маслом так же нужен разбавитель и причём специальный, обычная вода из под крана не подойдёт. Разбавители – это особые жидкости, которые помогают уменьшить вязкость масляных красок в ходе работы. Часто средство называют то разбавителем, то растворителем масляной краски. Кажется бы, разницы между этими двумя названиями нет, но на самом деле, это не так. В качестве разбавителя для масляных красок используют: масло макавое, масло льняное и олифы. А вот растворителем масляных красок являются скипидар (терпен) и Уайт-спирит.

В написании картины маслом нужны не только холст, кисти разбавитель, само масло, но и палитра для смешивания красок. Смешивание красок на палитре происходит кистью или **мастихином**. Палитрой может служить деревянная дощечка, вощёная бумага, керамическая плитка, кусочек пластика или кусок стекла. Профессионалы используют палитры из оргстекла, промасленного дерева или пластика. Палитры нужны для смешивания красок и получения определённого искомого цвета, а в случае со стеклом можно подложить бумагу нужного цвета и облегчить путь поиска цвета.

Картины маслом чаще всего пишут на льняном или хлопковом холсте, или на деревянной панели. Перед работой стоит обязательно загрунтовать поверхность рабочей панели. Для грунтовочного материала подойдёт вододисперсионная краска и клей ПВА (столярный клей) или меловой

грунтовочный материал, который можно найти в специальном художественном магазине (салоне).

Сами по себе масляные краски имеют слегка специфический запах. Состоят они из сухих **пигментов** и высыхающего масла. Например, может применяться масло семян льна, мака или грецких орехов. Пигменты бывают прозрачные (лессирующие) и укрывистые (покрывные). Прозрачные краски почти не теряют насыщенность при смешивании, укрывистые же быстро сереют — если смешать различные цвета. На свету и в присутствии воздуха масло «окисляется» и затвердевает, образуя прозрачную водостойчивую плёнку, удерживающую пигменты. Этот процесс не прекращается в течение 2–3 лет, за которые картина сначала существенно прибавляет в весе, а затем снова его теряет, но «подсохнуть» масло успевает за 4–12 дней. Полностью сухое масло очень хрупко и легко трескается при малейшем изгибе.

Виды портретов и их отличия

Портрет - изображение или описание какого-либо человека либо группы людей, существующих или существовавших в реальной действительности. Первые образцы портрета являются скульптурными и относятся к Древнему Египту (рис.4). За этим следовал расцвет портрета в период античности, упадок жанра в Средневековье, новые открытия, взлет и переход к технике станковой живописи в эпоху Возрождения, а затем дальнейшее развитие в последующие века.

Существует множество классификаций портрета (рис.5):

- На портрете человек может быть изображен по грудь, по пояс, по бедра, по колени, в полный рост.
- На портрете может быть разный поворот головы: в анфас, в четверть поворота направо или налево, вполоборота, в три четверти, в профиль.
- Формат портрета может быть разным: прямоугольный вертикальный, прямоугольный горизонтальный, квадратный, овальный или круглый.
- Портрет разделяется по размеру: портретная миниатюра, станковый портрет (живопись, графика, скульптура), монументальный портрет (монумент, фреска, мозаика).
- Портрет разделяется по способу исполнения: масляный, карандашный, пастельный, акварельный, сухой кистью, гравированный, миниатюрный, фотографический и т.д.
- Портрет может быть написан в различных стилях: академизм, реализм, импрессионизм, экспрессионизм, модерн, абстракционизм, сюрреализм, кубизм, поп арт и т.д.

Можно заметить, как может быть разнообразен портрет. Мой портрет будет написан масляными красками в стиле **реализма** на холсте. Главным композиционным центром является погрудный портрет на фоне природы.

Значение живописи в современном мире

Не секрет, что в последнее время искусственный интеллект (ИИ) стал внедряться во многие сферы нашей жизни и, конечно же, не обошел и искусство. Нейросети заполнили все просторы интернета. Создатели ИИ, в попытках отыскать новые возможности чудо-мозга, создали острый конфликт людей и нейросети. Использование искусственного интеллекта в живописи вызывает много вопросов и дискуссий. Одним из основных угроз, которые возникают для традиционных методов создания живописи при столкновении с ИИ, является потеря индивидуальности и оригинальности в картинах. Художники, использующие для своего творчества ИИ, могут создавать произведения с помощью алгоритмов, которые будут повторяться, что может привести к однообразию и полной потере индивидуальности и собственного стиля. Однако, с другой стороны, использование ИИ может помочь художникам расширить свой творческий потенциал, дать им возможность экспериментировать с новыми формами, техниками и методами, что может привести к созданию более оригинальных произведений искусства.

Этапы написания дипломной работы

В третьей главе рассмотрим этапы выполнения практической части дипломной работы. Данная работа будет представлена в виде погрудного портрета написанного маслом в технике реализма на холсте. На первом этапе главное – это подготовка холста и выбор материала для живописи.

Подбор материалов

Для своей работы я выбрала масляные краски от «Гаммы», тройной разбавитель, синтетические кисти и холст на подрамнике 50 на 70. После натяжения холста на подрамник, холст грунтуется составом из клея ПВА и водоэмульсионки 1х1. Грунт желательно наносить в два слоя, с полным высыханием первого, тогда краски будут меньше жухнуть (впитываться в холст).

Создание первых набросков

На следующем этапе написания портрета – это найти и выбрать лучшую композицию, ракурс портретируемого (рис.6). Прийти к конечному результату было очень сложно, ведь в своей работе хотелось отобразить очень многое. Любой рисунок начинается с композиционного размещения изображений на листе бумаги. От того, как скомпоновано то или иное изображение, во многом зависит общее впечатление от рисунка.

Немаловажную роль играет грамотное нахождение композиции и распределение композиционных элементов в формате полотна. Также очень важны такие элементы как: действие, поза жесты. Эти компоненты композиции помогают раскрыть характер и состояние человека.

В итоге, отказавшись от некоторых интересных элементов перегружающих картину, мне удалось создать набросок полным по содержанию и без лишних деталей, отвлекающих взгляд зрителя.

Данная работа будет представлена в виде погрудного портрета написанного маслом в технике реализма на холсте. Для этого я пересмотрела весь семейный архив, все имевшиеся фотографии моей бабушки. Выбрала фото с одного летнего фестиваля, где она в национальном костюме (рис.7).

Композиционное решение на листе бумаги (ватман) карандашом. Композиционный центр и окружение. Формат холста

Фон этой фотографии для живописной работы не подходил не тематически, ни композиционно. Было решено его заменить на другой. Для дальнего плана я выбрала изображение с августским пейзажем, снопом сена и прекрасным нежно-голубым небом (рис.8). Так же для завершенной **КОМПОЗИЦИИ** был добавлен плетёный деревенский забор, который играя на контрасте светлого и тёмного, выдвигает на передний план белую рубашку и красный платок. Есть вход в композицию, бабушка на переднем плане, главный центр сосредоточения (рис.9).

Правильно подобранные и скоординированные фон и предметы вокруг, а также сама композиция влияют на эмоциональное состояние, подчёркивают реальную роль человека и придают красок. В моей работе поза не напряженная, спина и жесты рук, выражают расслабленное состояние.

Живопись на холсте и этапы работы. Подмалёвок.

Первым этапом создания полноценной художественной картины в виде погрудного портрета на пленере, была проведена работа на ватмане в виде этюда гуашью. Предварительная прорисовка на бумаге позволила отработать моменты построения головы, портретное сходство, разложить цветовые пятна, чтобы создать правильное равновесие в картине цветовой и композиционной (рис.10).

Решив композиционные моменты и анатомические задачи на листе ватмана карандашом, мне было проще перенести готовый рисунок на холст при помощи кальки (рис.11). Этот этап мне был нужен, чтобы не портить холст частыми стираниями ластика при исправлении рисунка.

На следующем этапе я приступила к подмалёвку по эскизу (рис.12). Этап подмалёвка – это избавление от белого холста легкой (жидко) пропиской цветом больших локальных пятен.

Колористическое решение. Техники.

Колористическое решение строится на контрастах больших локальных цветовых пятен, контрастна и светотеневая моделировка объемов.

Колорит изображения — это общая эстетическая оценка цветовых качеств произведения искусства, характер цветовых элементов изображения, их взаимосвязи, согласованности цветов и оттенков. Внешнее выражение колорита — живописность и красочность цветовых сочетаний в произведении.

Категория колорита тесно связана и является производной от тональности художественного произведения. Художественное полотно строится на взаимосвязи всех цветов живописного произведения, то есть когда ни одно цветовое пятно нельзя изменить по яркости или насыщенности, увеличить или уменьшить по размерам без ущерба для целостности произведения. Гармоничное сочетание, взаимосвязь, тональное объединение различных цветов в картине называется колоритом.

Колорит в моей работе теплый. В картине преобладают тёплые белые оттенки, полученные при помощи титановых белил и небольшого количества жёлтого в светлых тонах блузки и неба. Охристые цвета дальнего плана в плетне, стоге сена и листве берез. Красные цвета национального костюма (головной убор, фартук) берут на себя все внимание не только как первый план, но и главный центральный элемент картины.

Технологий написания картин очень много. В нынешнее время при развитости технологий, я выбрала работу в традиционной технике написания картин маслом – лессировка.

Техника лессировки подразумевает работу тонкими слоями, прозрачными красками, когда можно увидеть сразу два цвета (рис.13), при этом краска обычно разбавляется растворителем. **Традиционная** же техника подразумевает работу слоями, на грунтованном холсте, дожидаясь полного высыхания предыдущего слоя.

Так же мне известны и другие техники письма:

В технике **сграффито** наносятся два или более слоев краски, затем счищаются, чтобы получить ровную четкую текстуру или контуры.

Техника импасто предполагает нанесение на полотно грубых мазков мастихином или кистями с жесткой щетиной, что придает картинам экспрессию, энергичность и невероятную драматургию.

Еще одна техника – **жирным по тонкому** – позволяет писать картину долго и без трещин. Суть ее в том, что нижние слои картины выполняются сильно разбавленными красками, затем накладываются слои в примерно равной комбинации растворителя и масла, постепенно двигаясь к более

жирным слоям с использованием красок с большим содержанием масла, они и составят верхнее покрытие полотна.

Техника алла прима позволяет выполнить работу по-сырому, за один сеанс, что идеально для новичков, поскольку не нужно ждать месяцами, пока высохнет все полотно или слой краски, а можно сразу увидеть готовый результат.

Фон в портрете и значение фона. Воздушная перспектива.

Несмотря на то, что фон играет скорее вспомогательную роль, он существенно влияет на конечный результат. Различные цвета имеют оттенки, которые могут изменить настроение портрета. В портрете фон важен так же, как и основной объект. Идеальный фон призван выделить главный объект и представить его в выгодном свете. Фон также должен создать нужный настрой зрителю, он не должен отвлекать внимание от главного объекта.

Воздушная перспектива - все изменения физических признаков объекта (светлота-темнота, цвет и его оттенки, выраженность фактуры и текстуры) в пространстве (рис.14). В изобразительном искусстве воздушную перспективу разделяют на: тональную и цветовую.

Тональная (световая) перспектива применима в большей степени в натюрмортах, портретах, тематических картинах. **Цветовая перспектива** особо ярко выражена в пейзаже.

При помощи воздушной перспективы художники передают на картине глубину пространства посредством изменения цвета и чёткости контуров предметов. Воздушная перспектива - это иллюзорная разница некоторых признаков предметов, благодаря особенностям воздушной среды и глубины пространства.

Свою работу я вела последовательно накладывая тонкие слои как на дальнем плане, передавая воздушную перспективу, так и на первом плане, лессировочно прописывала портрет, складки одежды, детали головного убора. Небо написано по канонам пейзажной живописи – вверху цвет насыщенно голубой, к линии горизонта светлее и теплее. Теплый тон неба показывает зрителю, что действие на картине происходит в теплый солнечный день, а сизая даль горизонта говорит о бескрайних далях нашей родной земли. Мягкости картине добавляют теплые березки, обступившие хороводом стог сена. Цветовым пятном в правой части картины ему вторит плетень. Центром композиции конечно является бабуля в своем роскошном красном платке и фартуке. Красный цвет - олицетворение жизнелюбия моей бабушки, активности во многих сферах жизни. Он, несомненно, привлекает внимание в картине. У большинства людей он ассоциируется со страстью и любовью. Ни один праздник не обходится

без красной атрибутики. Украшение костюма алым цветом может эффектно дополнить любой самый простой наряд, став ярким и запоминающимся акцентом образа. Вот и я решила включить этот цвет в картину, тем самым показав жизнелюбие портретируемого и мою безграничную любовь к нему.

Завершающий этап работы. Нюансы, цветовые акценты, обобщение. Подбор обрамления – рамка, багет.

Множество деталей очень отвлекают внимание от главного объекта, и при написании картины главное не углубиться в прорисовку каждой мелкой детали. Ведь в итоге мы можем потерять не только время, но и лёгкость рисунка.

Растановка цветовых акцентов является очень важным фактором, который влияет на достижение целостности в работе. Мелкие нюансы и цветовые акценты должны быть раставлены (соблюдены) в композиционном центре, то есть на переднем плане. Нюансы помогают выделить на главный объект картины. Если проработать все мелкие акценты, то картина станет тяжёлой. Глаз не будет знать за что зацепиться.

Заключение Результаты исследований

В результате исследования данной темы были достигнуты главные цели:

- ✓ Я изучила историю портретной живописи и разобралась в этапах написания картин маслом;
- ✓ Собрала и систематизировала знания о живописи масляными красками;
- ✓ Изготовила рамку и самостоятельно натянула холст, загрунтовала;
- ✓ Прodelала кропотливую работу по анатомическому строению головы человека, изображению складок одежды, передающих движение и покой фигуры, отработала техники написания дальнего плана – лессировочно, ближнего – пастозно;
- ✓ Подготовила презентацию к защите дипломной работы;
- ✓ Провела самооценку прodelанной работы.

Оценка и самооценка прodelанной работы

Работая над проектом, мне приходилась искать новые пути решения поставленной проблемы: использовать новые методы исследования, такие как анализ, синтез идей; для анализа результатов исследования применять метод сравнения; использовать свой творческий потенциал для выбора рисунка и воплощения в жизнь

Работа с проектом предоставила мне огромное удовольствие. Я смогла подтвердить все свои знания, полученные за время обучения живописи. В целом я довольна выполненной мною работой, цели достигнуты. В будущем эти знания помогут мне для поступления в ВУЗ.

Тезуарус

Энкаустические краски – это краски, в которых связующим веществом является воск.

Пигменты – это высокодисперсные порошкообразные красящие вещества, практически нерастворимые в воде.

Мастихины – это инструмент в виде стальной лопаточки с ручкой, который используется в живописи как дополнение к работе с кистью.

Реализм – это направление в искусстве, представители которого стремятся к наиболее полному и адекватному отражению действительности в её многообразии и типичных чертах

Импасто – это приём в живописи в виде густой, сочной накладки красок для усиления эффекта света и фактуры

Станковая живопись – это вид живописи, когда картины создаются на мольберте (станке) и имеют самостоятельное значение.

Композиция – искусство составления различных частей в единое целое сообразно их смыслу, содержанию или идее.

Литературные источники

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
2. <https://ru-portret.ru/stati/osobennosti-kartin-napisannykh-maslom.html>
3. https://hudognik.net/articles/15-Pochemu_kartinyi_maslom/
4. <https://vc.ru/u/1840684-marisabel-hardy/688241-konflikt-mezhdu-zhivopisyu-i-iskusstvennym-intellektom-kakie-vyzovy-i-vozmozhnosti-voznikli-dlya-hudozhnikov>

Приложение

рис.1

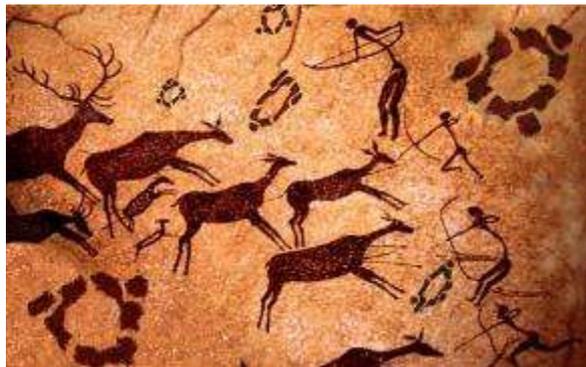

рис.2

рис.3

рис.4

рис.5

рис.6

рис.7

рис.8

рис.9

рис.11

рис.10

рис.12

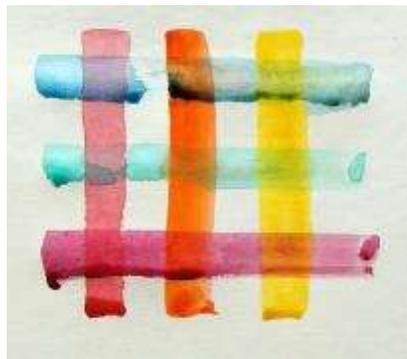

рис.13

рис.14