

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

УДК 821.161.1

ПОРТРЕТНЫЙ ОБРАЗ В ЖИВОПИСИ

Жееналиева Жакшыгул Ташманбетовна, старший преподаватель, КГТУ им.И.Раззакова, Кыргызстан, 720044, г. Бишкек, пр.Ч.Айтматова 66, Тел:0312 56-13-02, jjeenalieva@mail.ru

Аннотация. Техники живописи. Описана история возникновения этого вида искусства, его значимость, секреты освоения портретного жанра.

Ключевые слова: техники живописи, жанр портрета, портретный образ, натурные постановки.

PORTRETE IMAGE IN PAINTING

Zhenalieva Zhakshigul Tashmanbetovna, senior lecturer, KSTU named after I.Razzakova, Kyrgyzstan, 720044, Bishkek city, Aitmatova Ave. 66, Phone: 0312 56-13-02, jjeenalieva@mail.ru

Annotation. Techniques of painting. The history of the origin of this art form, its significance, and secrets of mastering the portrait genre is described.

Key words: painting techniques, portrait genre, portrait image, natural settings.

Живопись — вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов посредством нанесения красок на жёсткую или гибкую поверхность. Существует пять видов живописи: станковая, монументальная, декоративная, театральная-декоративная, миниатюрная. К станковой живописи относят произведения, существующие независимо от места создания. В основном это картины, созданные на мольберте (то есть на станке) художника. В станковой живописи преобладают работы, выполненные масляными красками, но могут использоваться и другие красители (темпера, акриловые краски). Картины пишутся в основном на холсте, натянутом на раму или наклеенном на картоне. В прошлом широко применялись деревянные доски, могут использоваться любые плоские материалы. Монументальная живопись выполняется непосредственно на стенах и потолках зданий и других сооружений.

Цветные изображения на бумаге (акварель, гуашь, пастель и др.) формально (например, по месту в коллекции) относят к графике, но эти произведения часто рассматриваются и как живописные. Все другие способы цветного изображения относятся к графике, в том числе и изображения, созданные с помощью компьютерных технологий.

Наиболее распространены произведения живописи, выполненные на плоских или почти плоских поверхностях, таких как натянутый на подрамник холст, дерево, полотно, обработанные поверхности стен и т. д.

Существует также узкая трактовка термина живопись как работ, выполненных масляными красками на холсте, картоне, и других подобных материалах.

Как и другие виды искусства, живопись может выполнять познавательную, эстетическую, религиозную, идеологическую, философскую, социально-воспитательную или документальную функции.

Одной из важнейших, наиболее сложных и трудно поддающихся исследованию проблем художественной педагогики является преподавание живописи. Курс живописи является одним из основополагающих в системе подготовки художников, художников-педагогов.

Для искусства, в плане познания художником материальной формы, живопись имеет не меньшее значение, чем рисунок, так как каждый предмет мы видим не только как предмет определенной формы, но и как предмет определенного цвета. Живопись способна отразить на плоскости все богатство цветовых и световых отношений в их многообразных по характеру переходах и контрастах. Живопись способна в полном объеме отразить то, что мы называем «глазом художника».

При освоении живописного мастерства у обучающихся развивается культура зрительного восприятия предметов и явлений, окружающей действительности и произведений живописи. Студенты учатся изображать предмет во взаимосвязи с пространством, окружающей средой, освещением и учетом цветовых особенностей, знакомятся с теоретическими основами живописи, с основами цветоведения, перспективы, теории теней, композиции, с технологией и техникой живописи.

О значимости этого жанра существует немало высказываний великих мыслителей, искусствоведов, писателей, поэтов, художников, ценителей искусства. Портрет никого не оставляет равнодушным. Нет ни одного музея, ни одного частного собрания в мире, гордость которых не составляли бы портреты. Объектом изображения в портрете является человек – самое совершенное создание природы на Земле.

На протяжении всей истории изобразительного искусства изображение человека являлось одной из основных и излюбленных тем у всех народов. Первые изображения человека появились еще в первобытном обществе. Свидетельствуют об этом многочисленные наскальные рисунки, отражающие жизнь первобытных людей: сцены охоты, сражения, пляски, обряды и т. д. Однако, как замечено исследователями, человек в древних «росписях» всегда изображался в буквальном смысле слова безликим. Первобытного художника в изображении людей больше всего интересовали их трудовые действия, движения, что он умел передавать достаточно верно и с довольно большим мастерством. Часто динамика и ритм сцен поражают своей выразительностью. Это говорит о том, что отсутствие лиц в первых изображениях человека нельзя объяснить недостатком мастерства художника. Его изобразительные возможности подтверждают и завораживающие изображения животных, которых древний мастер довольно уверенно изображает с помощью линий-штрихов и пятен с удивительно точным ощущением их пропорций и анатомии. Они не только контурные, но и объемные.

Отсутствие лиц в первых изображениях человека ученые объясняют тем, что передача индивидуальных портретных признаков предполагает чувство личности, индивидуальности, которого в родовом первобытном обществе, когда человек ощущал себя неотъемлемой частью природы, родового коллектива, не было и не могло быть развито.

Портретные изображения людей появились только тогда, когда человек осознал себя явлением исключительным и не похожим ни на одно другое существо, ни на одного другого человека.

Изобразительное искусство, как и искусство вообще, является одним из самых древних атрибутов человеческого существования. Оно старше земледелия, скотоводства, обработки металлов, старше всех тех сложных взаимоотношений, чувств, в том числе и чувства личности, индивидуальности, которые складывались позже в развитом и расчлененном человеческом коллективе. Искусство же портрета насчитывает всего несколько тысячелетий.

Как видим, достаточно большой промежуток времени понадобился человеку для того, чтобы он в своем развитии прошел путь от зарождения искусства, в том числе и изобразительного, до появления в искусстве портретного жанра. Выдающийся немецкий философ Гегель писал: «Прогресс живописи, начиная с ее несовершенных опытов, заключается в том, чтобы доработаться до портрета» [Гегель 1958: 74]. А известный советский искусствовед А. А. Сидоров, отмечая, что портрет – едва ли не самый значительный, серьезный и важный жанр в искусстве почти всех стран и времен,

подчеркивал, что на высотах культуры проблема портрета выдвигается в искусстве на первое место. [Искусство 1927: 6].

Жанр портрета относят к «ряду самых трудных», рассматривая его как наиболее правдивый и объективный в изобразительном искусстве. Не раз были высказаны мысли о том, что портреты, исполненные в далеком прошлом, глубже и правдивее говорят о своем времени, нежели иные сочиненные композиции, хотя признаки языка и приметы стиля читаются здесь менее отчетливо, чем в других живописных жанрах. В портретах разных эпох мы наблюдаем приоритеты стабильных ценностей «человеческого» над приходящей динамикой художественных вкусов. Человек, самое совершенное создание природы на Земле, является объектом изображения в портрете. Удивительно во всех проявлениях человеческое лицо, несущее отражение красоты, мудрости мысли, задушевности, а также достоинств и пороков человеческих. По словам Родена, «даже в самом незначительном лице есть жизнь, а жизнь - неисчерпаемый материал для искусства». [Огюст Роден 1971: 129-130].

Что же такое портрет?

Само название этого жанра происходит от старофранцузского слова *portrait*, что означает «изображение черта в черту». Оно восходит к латинскому глаголу *protrahere*, то есть «извлекать наружу, обнаруживать», позднее «изображать, портретировать». В русском языке слову «портрет» соответствует слово «подобен» [Искусство портрета 1928: 77]. В изобразительном искусстве, которому термин принадлежит изначально, под портретом подразумевается изображение (образ) определенного, конкретного человека или группы людей. Важнейшим критерием портретности является сходство изображения с моделью (оригиналом). Оно достигается не только верной передачей внешнего облика портретируемого, но и раскрытием его духовной сущности, диалектического единства индивидуальных и типических черт, отражающих определенную эпоху, социальную среду. К тому же личное отношение художника к модели, его собственное мировоззрение, эстетическое кредо, находящее воплощение в его творческой манере, способе трактовки портрета, накладывает на произведение существенный отпечаток.

Зародившись в глубокой древности, искусство портрета достигло высокого уровня развития. Уже в Древнем Египте создавались живописные портреты (по месту нахождения их стали называть фаюмскими), поражающие своей правдивостью.

Из истории мирового изобразительного искусства мы знаем много замечательных образцов портретного жанра. Всемирной известностью пользуются портреты великих мастеров эпохи Возрождения: Рафаэля, Тициана, Веронезе, Тантаретто, Леонардо да Винчи. С потрясающей правдивостью о людях своего времени рассказывают нам фламандские художники - Рубенс, Ван Дейк, голландцы - Ф. Халс, Рембрандт.

Огромной психологической выразительностью и силой характеристики отличается портрет Иннокентия X работы испанского художника Веласкеса.

Повествовательные портреты английских живописцев Хогарта, Гейнсборо, Рейнолдса показывают нам естественного человека в его естественной среде, где реальная жизнь являет торжество разумного уклада. Свое представление о личности человека воплощают в своих произведениях французские художники Давид, Энгр, Дега, Мане, Ренуар, Ван Гог и др.

Русские мастера портретного жанра: Рокотов, Левицкий, Боровиковский, Кипренский, Брюллов, Тропинин, Венецианов, Перов, Крамской, Репин, Суриков, Серов, Врубель, Малявин, Нестеров и др. - оставили нам бесценную галерею портретов своих современников, портретов, дорогих для нас не только как документы и изображения, передающие внешние черты людей прошлых времен, но, главным образом, как художественные образы, раскрывающие внутреннюю содержательность, силу ума, глубину чувства, благородство, поэтичность, красоту.

Многого достигли в области портретного жанра советские художники - Корин, Ульянов, Герасимов, Грабарь, Кончаловский, Иогансон, Пластов, Ефанов, Орешников, Сарьян, Никонов, Салахов, Андропова, Жилинский, Филатчев и др.

Человек и его жизнь в самых разнообразных проявлениях составляют основное содержание реалистического искусства. Изображение человека является одной из центральных задач в общем курсе художественного образования. Всякий художник, работая над портретом или сюжетной композицией, стремится правдиво не только показать внешний, физический облик изображаемых людей, но и раскрыть их внутренний мир. Однако, для того чтобы подойти к созданию портрета и сюжетных картин, надо, прежде всего, изучить в работе с натуры строение головы и фигуры человека, понять связь и взаимодействие «больших форм» и деталей, разобраться в основных анатомических признаках, в особенности присущих людям различных возрастов, и т.д.

Путем постоянных упражнений в рисунке и живописи с натуры необходимо овладеть профессиональным мастерством. Это требует большой вдумчивой работы в последовательном выполнении ряда заданий. Такой путь внимательного изучения натуры обязательно проходили и проходят все художники.

В процессе выполнения этюда с натуры, который является основным видом учебной работы по живописи, обучающийся получает комплекс профессиональных навыков. Здесь не только приобретаются основы живописной грамоты, но и развивается живописное видение, художественный вкус, повышается общая профессиональная культура обучающегося. Всякая работа с натуры начинается с выбора и постановки модели. Приступая к живописному этюду головы человека, необходимо серьезно задуматься над характером постановки, нужно ясно представить себе, какова должна быть ваша будущая работа, представить ее в завершенном виде, выполненной в определенном цветовом ключе, в материале. Успех выполнения этюда во многом зависит от того, каким образом поставлена модель, насколько удачно задумана постановка.

Поэтому, устанавливая положение натурщика, выбирая для него окружающую обстановку, освещение и одежду, нужно искать в них то, что подчеркивает характер данной натуры, и одновременно стремиться создать интересную, красивую постановку, ясную для вас по форме и цвету, которая увлекла бы вас, заставила работать не только со вниманием, но и с удовольствием.

Чтобы образ изображаемого человека был ярким и выразительным, портретируемого необходимо изображать в наиболее характерной для него позе, в подходящем движении и ракурсе. Композиционное размещение на холсте, пространственное расположение изображения во многом зависит от выбора точки зрения на натуру. Выбор точки зрения является одним из важных элементов композиции портрета.

В натуральных постановках бывают такие точки зрения, с которых объемная форма плохо читается и не может быть передана убедительно. Нижняя точка зрения по отношению к натуре применяется художниками, когда изображению нужно придать величественный характер, как, например, в портрете актрисы М.Н. Ермоловой художника В. Серова. Верхняя точка расширяет пространство изображения, а боковая -заставляет строить пространство на силуэте. Если с выбранного места характерные черты натуры воспринимаются более четко и выразительно - легче увидеть характерную объемную форму, силуэт изображаемого, то для убедительности портрета и мгновенного узнавания портретируемого это будет наивыгоднейшей точкой зрения.

Заключение

Процесс создания живописного образа протекает не всегда одинаково, однако всегда является неотъемлемой частью развития замысла. Образ присутствует в замысле как предвидение всей живописно-материальной концепции произведения, как представление о самом техническом процессе выполнения портрета.

Красота в портрете есть гармония целого, которая рождается из чувства меры, гармонического сочетания в себе изобразительного языка и содержания изображения.

Чтобы создать настоящий портрет, художнику самому нужно быть незаурядной личностью. Он должен владеть профессиональным мастерством, хорошо разбираться в людях, обладать большой проницательностью. У портретиста должно быть развито творческое воображение и образное мышление, художественная наблюдательность, зрительная память, умение видеть в окружающей действительности характерное и типическое. Он должен обладать широкой художественно-эстетической культурой и художественным вкусом. Кроме того, работа над портретом требует большого труда и неравнодушного отношения к своему делу.

Список литературы

1. Арнхейм Р. Новые очерки по психологии искусства. - М., Прометей. 1994. -352 с.
2. Баткин Л. М. Леонардо да Винчи и особенности ренессансного творческого мышления. - М.: Искусство, 1990. - 307 с.
3. Выготский Л.С. Психология искусства. - М.: Современное слово, 2001. -480 с.
4. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства. - М., 2004. - 368 с.
5. Гегель. Соч. в 14 т. Т. 14. М., 1958.
6. Искусство: Сб. ГАХН. Кн. 2-3. М., 1927. Искусство портрета. М., 1928
7. Золотое сечение в живописи - Ф. В. Ковалев. HTML версия. Язык живописи - особый язык искусства. - Режим доступа: http://hudozhnikam.ru/zolotoe_sechenie/48.html
8. Огюст Роден. Искусство. Ряд бесед, записанных П. Гзелль, 1971.
9. Шабанов Н.К., Шабанова М.Н. Проблемы подготовки художника-педагога в вузе на современном этапе // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 2012. № 3(23). Ч.
10. URL: www.scientific-notes.ru/pdf/025-018.pdf (дата обращения: 28.06.2016).