

АЛГОРИТМ СОЗДАНИЯ ЖИВОПИСНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ

Герасимова Д. Л., доцент, заведующая кафедрой изобразительного искусства
Одесская государственная академия строительства и архитектуры.
Тел. (048)7021459

Акридина А. В., магистр изобразительного искусства
Одесская государственная академия строительства и архитектуры
Тел. 0634020712

Аннотация. Рассматриваются вопросы, встающие перед художником в процессе создания картины исторического жанра, взаимовлияние композиционных художественных методов, используемых в живописи, значение и последовательность этапов формирования картины.

Ключевые слова – композиция, этюд, эскиз, формат, ритм, пропорции, структура, золотая пропорция, кроки, восприятие, алгоритм

Резюме. Перед художниками, що продовжують і розвивають реалістичний напрямок у мистецтві, постає завдання постійного вдосконалення і пошуку найбільш ефективних композиційних прийомів. Естетична позиція реалізму полягає в якомога більш точній та об'єктивній фіксації дійсності. У процесі творчості перед художником виникає безліч питань, пов'язаних з роботою над картиною: підпорядкування всіх зображально-виражальних засобів задумам автора. Вибір жанру художнього твору впливає на конкретні етапи, які проходить автор в роботі над картиною. Але незалежно від цього завжди залишаються деякі загальні етапи, яким, у першу чергу, присвячена ця стаття. Тема художнього твору – це те, завдяки чому визначається композиційне рішення, але композиція не повинна бути самоціллю, вона повинна допомогти розкрити зміст і максимально виразити ідейний задум твору. В образотворчому мистецтві композиція – це побудова художнього твору, обумовлена його змістом, характером і призначенням, необхідністю передати основний задум, ідею твору найбільш ясно і переконливо. Головне в композиції - створення художнього образу. Картини, написані в різні епохи, в різних стилях, вражають нашу уяву і надовго запам'ятовуються багато у чому завдяки чіткій композиційній побудові. У художній діяльності процес створення твору можна назвати твором композиції.

Постановка проблеми. Каждый раз художник изобретает необходимый прием для выражения своего замысла. Поиски наиболее эффективных изобразительно-выразительных средств, методов для создания гармоничной композиции на картинной плоскости остаются актуальными на современном этапе развития искусства, несмотря на изученность вопроса.

Формулирование целей статьи (постановка задачи). Цель статьи – предложить и проанализировать обобщающий алгоритм работы над исторической картиной от замысла до итогового произведения, как средства, дающего возможность помочь художнику в формировании гармоничной композиции на плоскости.

Задачи: проанализировать этапы создания картины исторического жанра, выявить общие закономерности в формировании окончательного композиционного решения. В любом начинании важен четкий, логически выстроенный план действий. Процесс создания картины не является исключением: художник придерживается некоего алгоритма, который варьируется в зависимости от поставленной задачи. Известно, что некоторые картины написаны «по наитию», когда наиболее удачное композиционное

решение приходит через озарение, в психологической и философской терминологии названное *инсайтом* [1]. Однако и он является результатом предварительно накопленного опыта.

Работа над картиной исторического (в том числе библейского, былинного, мифологического) жанра предполагает основательную подготовку и осознанную поэтапность действий. Примечательна строгая последовательность ведения работы, где каждый шаг – неотъемлемая часть пути воплощения замысла (рисунок 1).

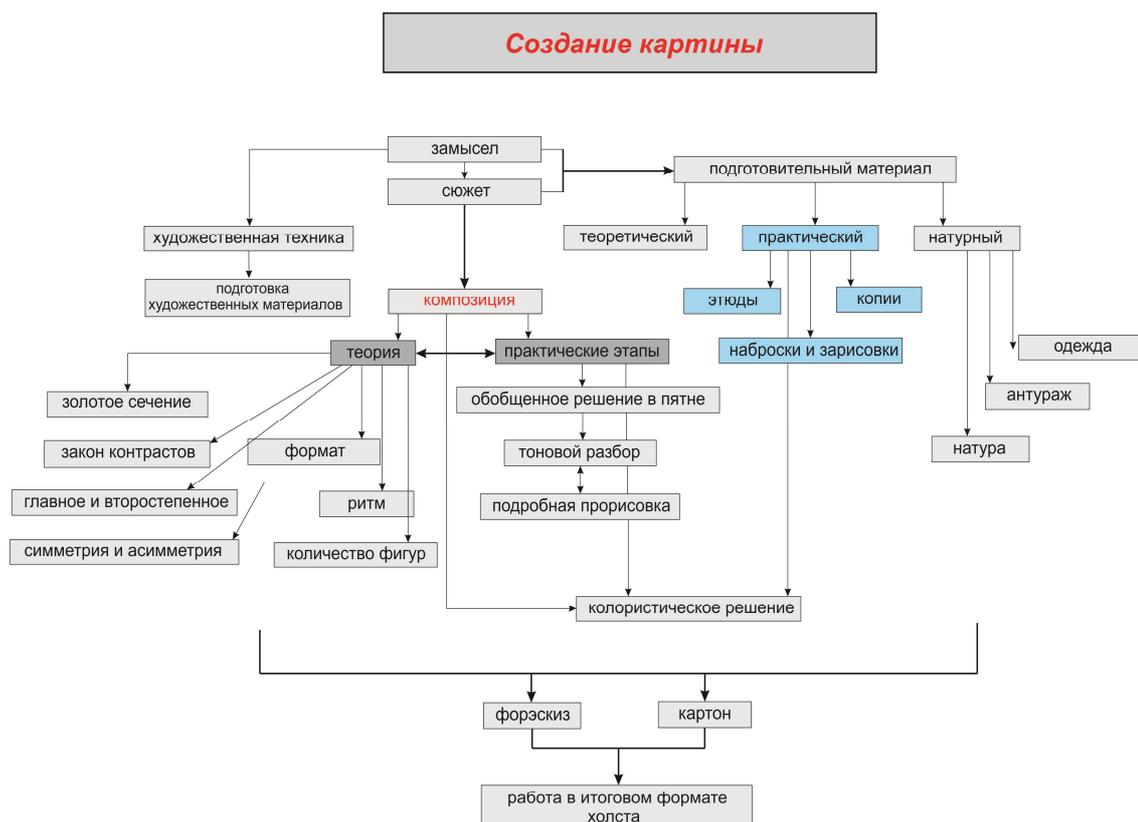

Рис. 1. Алгоритм создания картины, по материалам доклада А.В. Акридиной на научной студенческой конференции 2015 г. ОГАСА

Связь слова и образа – неизменная основа искусства. Историческая живопись – великое служение слову, его воплощение в наглядных художественных формах. Для написания исторической картины художник выбирает тему, отображающую актуальные для его субъективного восприятия мысли и чувства. Общий замысел постепенно сужается к сюжету, как к кульминационному моменту, наиболее полноценно раскрывающему идею автора. Художник-реалист, который в искусстве выше всего ставит правду, не может творить без глубокого и всестороннего знания предмета, без четкого ощущения духа исторической эпохи. В момент творчества художник уже нечто намного большее: вдумчивый, серьезный ученый, археолог, историк, призванный воскресить перед современным зрителем яркую и правдивую картину из прошлого, достоверную от самого главного и до второстепенной подробности [2]. Подобный основательный подход отображает идею, некогда высказанную М. Врубелем о предназначении искусства: «Будить от мелочей будничного величавыми образами».

Процесс создания живописного произведения начинается работой, идущей от общего к частному (*дедуктивный метод*), а завершается возвратом от частных к целому (*индуктивный метод*), то есть обобщением. Все детали призваны служить целому, все второстепенное – главному.

За определением сюжета следует сбор подготовительного материала: теоретического, практического, натурального. К практическому относятся *кроки* (черновые наброски мысли композитора-живописца), зарисовки, этюды, копии работ выдающихся мастеров, отвечающих выбранной технике исполнения. Стоит отметить, что тема будущего произведения – основа, диктующая все дальнейшие решения в работе. П. П. Чистяков утверждал: «*Что сюжет, то и взгляд, то и прием*», «*при благородной, высокой идее требуется и высокое, основанное на законных началах ее исполнение. Одно без другого немыслимо*» [3].

С момента зарождения замысла будущей картины художник находится в постоянном поиске натурального материала. Он высматривает подходящие лица, жесты, предметы быта, детали интерьера либо пейзажа, соответствующие его представлению о выбранной теме. Крупные художники, при всей виртуозности кисти, осознавали значимость работы с натуры. Такие мастера как И. Е. Репин создавали необходимый для раскрытия сюжета антураж героев, чтобы в работе над холстом достичь наибольшей убедительности и изобразительной силы.

Все этапы ведения работы приводят автора к ключевой задаче. Ею является композиция произведения. По словам Э. Делакруа: «*...любой сюжет может стать важным только благодаря достоинствам исполнения*» [4]. Решение композиционной задачи – процесс, состоящий из накопленных годами теоретических основ, а также опыта художника, его наблюдательности и умения мыслить с кистью в руках. В вопросах композиции художник должен опираться на многие знания: закон золотого сечения, закон контрастов, ритм, симметрия и асимметрия, соотношение масс и т. д. Следуя от обобщенного решения в пятне, художник выполняет эскиз с проработкой всех необходимых деталей, работа по воображению обогащается накопленным натурным материалом для достижения большей правдоподобности. Убедительность зависит от грамотности передачи пропорций фигур, тоновых соотношений, *колорита*. Над последним ведется отдельная работа: художник-композитор оценивает не только эстетические качества колорита, – он воспринимает его как средство воздействия на восприятие зрителя, метод передачи необходимого впечатления и настроения в картине.

Значительное внимание уделяется *форэскизу* – подробной прорисовке всей композиции. Такая задача вмещает в себя все предыдущие этапы. В дальнейшем рисунок с него переносится на *картон*, с картона – на предварительно подготовленный холст. Только теперь начинается буквальное творение картины. Весь долгий и многотрудный путь от зарождения мысли художника к долгожданному моменту, когда краска ложится на холст, остается незримым для посторонних глаз.

Выводы. Предложенный в статье алгоритм создания картины является «открытой системой» и предполагает дальнейшее уточнение и развитие. Для достижения наилучшего результата художнику в работе над картиной необходим комплексный подход: творческая интуиция, дополненная знанием теории композиции. Таким образом, стремление создать логично организованное пространство картины, при котором она будет подчинена строгим закономерностям формы, приводит к совершенствованию и постоянному поиску наиболее эффективных методик и композиционных приемов.

ЛИТЕРАТУРА

1. под ред. Карпенко Л.А., Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Краткий психологический словарь. – Ростов-на-Дону: ФЕНИКС, 1998.
2. Островский Г.С. Как создается картина. – М.: Издательство Академии Художеств СССР, 1962. – 42 с.
3. Белютин Э., Молева Н. П.П. Чистяков Письма, записные книжки, воспоминания. 1832–1919 – М.: Искусство, 1953. – 310 с.
4. Дьяков Л.А. Эжен Делакруа. – М.: Искусство, 1973. – 95 с.