

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2022.86.72.030

Доминирующий элемент живописного произведения

Бугаенко Татьяна Федоровна

Член Союза художников России, доцент,
профессор кафедры «Дизайн»,
Институт дизайна, экономики и сервиса,
Омский государственный технический университет,
644050, Российская Федерация, Омск, пр. Мира, 11;
e-mail: artistan@bk.ru

Аннотация

Представленное исследование посвящено вопросам цвета, тона и композиции в живописном художественном произведении. Автор анализирует создание доминирующих элементов, акцентов, способных взять на себя основную смысловую и эмоциональную нагрузку в произведении, на примере работ выдающегося голландского художника Рембрандта Ван Рейна. Особое внимание сконцентрировано на роли визуальной доминанты, выделяемой тоном, цветом и фактурой. Также рассматриваются технологические приемы достижения поставленных целей достаточно скромными изобразительными средствами, дается последовательность процесса ведения живописного полотна с учетом свойств масляной живописи. В статье подробно описано доминирующее изображение в холсте, сделаны акценты на основных и второстепенных элементах, главных действующих лицах и объектах, создающих пространственную композицию. Отдельно подчеркивается мысль о необходимости изучения технологии, материалов, а также соблюдения строгих законов живописи в творчестве современных художников, что позволит достичь высоких живописных результатов и качества художественных произведений.

Для цитирования в научных исследованиях

Бугаенко Т.Ф. Доминирующий элемент живописного произведения // Культура и цивилизация. 2022. Том 12. № 4А. С. 218-222. DOI: 10.34670/AR.2022.86.72.030

Ключевые слова

Образование, изобразительное искусство, доминанта, живопись, композиция, холст, визуальный, цвет, художник, импрессионизм.

Введение

Цвето-тоновой акцент является доминантой любого произведения изобразительного искусства, будь то живописное полотно или графический лист. Художник определяет наиболее важную часть работы, своеобразную кульминацию, куда обратит свой взор зритель и что в первую очередь будет рассматривать. И здесь на первый план выходит композиция. Выдающийся теоретик искусства Н.Н. Волков писал: «Композиция – главная форма произведения искусства» [Волков, 2014, 9]. Зрительное восприятие – сложный процесс [Беда, 2021, 120]. Задача доминанты донести основную мысль творца, вызвать нужную эмоцию. Задача доминанты донести основную мысль творца, вызвать нужную эмоцию восприятия. Остальное – антураж, вспомогательные средства.

Основная часть

Живописные техники имеют тысячелетнюю историю, а человек является главным действующим лицом в произведениях искусства [Зайцев, 1973, 208]. Энкаустические портреты из Фаюма, прекрасно сохранившиеся, имеют богатую палитру [Хвостенко, 2005, 12]. С появлением масляной живописи, для художника открываются новые возможности. Процесс стал намного быстрее, писать маслом можно на различных основах, применять разнообразные фактуры, делать акцент на световое и тоновое воздействие цвета. Мазок и пастозность красочного слоя в сочетании с лессировкой властно входят в живопись [Фейнберг, Гренберг, 1989, 22].

Новатором и смелым экспериментатором был Рембрандт. Художник еще в молодости понял значение доминанты в картине. В одном из самых ранних автопортретов художник прописывает с особой тщательностью небольшую часть лица, щеки, мочку уха, на которую падает свет. Остальная часть портрета уходит в пространство, практически не видима, сделан лишь силуэтный рисунок головы, намечены черты, выполнено основное решение холста в тоне. Волосы процарапаны черенком кисти, сквозь красочный слой видна оранжевая имприматура, соответствующая цвету волос художника. На холсте прописан небольшой, но очень важный фрагмент портрета. Именно он дает общее представление о портретируемом. Созерцание целостности производит на глаз гармоническое впечатление [Гете, 2019, 321]. Рассматривая детали вблизи, понимаешь последовательность живописного процесса. Видно, как быстро металась кисть художника по холсту в начале работы, компоновки, на этапе первых прописей, определения масштабов и освещения. И далее, очень тщательно, слой за слоем, прицельно точно и внимательно художник прописывает детали, попавшие в задуманный автором доминирующий фрагмент. Все внимание сосредоточено здесь. Свет отражается и бликует на молодом лице, создает едва видимые рефлексы. Автор возвращается вновь и вновь к освещенной части портрета, к тому фрагменту, который передает осязаемую материальность, фактуру волос, кожи, ткани, и, несомненно, является главным акцентом произведения.

Мастерство художника оттачивается от картины к картине. Растет уверенность в работе с объемом и цветом, композицией и доминирующими акцентами. Одна из наиболее значимых работ Рембрандта – Возвращение блудного сына. В этой картине явный доминирующий акцент сфокусирован на руках отца. Кисти рук, рукава прописаны тщательнейшим образом. Художник использует богатые фактуры с последующими лессировками, добиваясь иллюзии

материальности. Ткань рукавов сверкает жемчугом, золотым шитьем и кружевами. Взгляд постоянно возвращается к этим рукам. Эта полуоткрытая нечеловеческая бесконечность, затем проявляется так естественно [Эрпель, 1985, 430]. Помимо главных героев – отца и сына, в картине присутствуют еще действующие лица, но написаны они легко, фактически только первой прописью, поэтому внимание к ним минимальное. Художник оставил эти прописи под прозрачными лессировками. Внимание к ним минимальное, так как все последующие слои прозрачных красок уводят их в глубину, создавая эффект трехмерного пространства. Полотно значительных размеров, имеет сложное композиционное решение, множество деталей, мягкий колорит, соблюдено величайшее и естественное движение [Цитаты о живописи, www]. И лишь доминирующий элемент – бережные руки отца, принимающие в свои объятия сына, заставляет зрителя испытать сильное эмоциональное переживание.

Светом и цветом художник владеет в совершенстве. Богатство фактур достигается грамотным использованием относительно скудной цветовой палитры. Корпусное письмо с плотными непрозрачными мазками сочетается с многослойными лессировками. По словам Константина Юона: «Картина – песня без слов» [там же], а критик Шарль Бодлер считал, что «хорошая картина должна создаваться так же, как создается вселенная» [Бодлер, 1986, 196], каждый новый слой или пропись должны приближать ее к совершенству.

Заключение

С развитием технологий, появлением широкого выбора пигментов и красок, у живописцев появилась возможность письма «Алла-прима», то есть сразу в холст, без подмалевка и предварительных прописей, добываясь исключительно цветовой доминанты в произведениях. Использование открытого цвета ярко красного солнца в окружении дополнительных цветов на холсте О.-К. Моне привело к возникновению нового течения в изобразительном искусстве – импрессионизма. Сегодня в арсенале у визуального искусства огромный выбор живописных средств и методов для создания произведения. Только художник может определить, на чем остановить свой выбор для достижения максимальной выразительности, на чем сделать акцент в работе, и решить, что будет доминировать в будущем произведении.

Библиография

1. Беда Г.В. Основы изобразительной грамоты. М.: РИП-Холдинг, 2021. 272 с.
2. Бодлер Ш. Об искусстве. М.: Искусство, 1986. С. 196.
3. Ван Гог. Письма. Л.-М.: Искусство, 1966. С. 602.
4. Волков Н.Н. Цвет в живописи. М., 2014. 359 с.
5. Гете И.В. Учение о цвете. СПб.: Азбука, Азбука-Аттикус, 2019. 252 с.
6. Зайцев А.С. (сост.) Советы мастеров: Живопись и графика. Л., 1973. 366 с.
7. Фейнберг Л.Е., Гренберг Ю.И. Секреты старых мастеров. М.: Изобразительное искусство, 1989. С. 320.
8. Хвостенко Т.В. Энкаустика: искусство, пережившее тысячелетия. М.: Олимпия Press, 2005. 808 с.
9. Цитаты о живописи. URL: <https://time365.info/aforizmi/aforizm/10022>
10. Эрпель Ф. Рембрандт. Берлин: Druckhaus Karl-Marx-Stadt, 1985. С. 5.

The dominant element of the painting

Tat'yana F. Bugaenko

Member of the Union of Artists of Russia, Associate Professor,
Professor of the Design Department,
Institute of Design, Economics and Service,
Omsk State Technical University,
644050, 11, Mira ave., Omsk, Russian Federation;
e-mail: artistan@bk.ru

Abstract

The present study is devoted to the issues of color, tone and composition in a pictorial work of art. The author analyzes the creation of dominants, accents that can take on the main semantic and emotional load in the artwork, using examples of masterpieces by famous Dutch artist Rembrandt van Rijn. The particular attention is focused on the role of the visual dominant, highlighted by tone, color and texture. Technological methods to achieve the goals set by rather modest visual means are considered, the sequence of the process of maintaining a painting canvas is given, taking into account the properties of oil painting. The article describes in detail the dominant image in the canvas, focuses on the main and secondary elements, the main characters and objects that create a spatial composition. Separately, the idea is emphasized of the need to study technology, materials, as well as compliance with the strict laws of painting in the work of contemporary artists is emphasized in order to achieve high pictorial results and the quality of works of art. Today, visual art has a huge selection of pictorial means and methods for creating a work in its arsenal. Only the artist can determine what to choose to achieve maximum expressiveness, what to focus on in the work, and decide what will dominate in the future work.

For citation

Bugaenko T.F. (2022) Dominiruyushchii element zhivopisnogo proizvedeniya [The dominant element of the painting]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 12 (4A), pp. 218-222. DOI: 10.34670/AR.2022.86.72.030

Keywords

Education, art, dominant, painting, composition, canvas, visual arts, color, artist, impressionism.

References

1. Baudelaire C. (1986) *Ob iskusstve* [About art]. Moscow: Iskusstvo Publ.
2. Beda G.V. (2021) *Osnovy izobrazitel'noi gramoty* [Fundamentals of visual literacy]. Moscow: RIP-Kholding Publ.
3. Erpel F. (1985) *Rembrandt*. Berlin: Druckhaus Karl-Marx-Stadt.
4. Feinberg L.E., Grenberg Yu.I. (1989) *Sekrety starykh masterov* [Secrets of the Old Masters]. Moscow: Izobrazitel'noe iskusstvo Publ.
5. Goethe I.V. (2019) *Uchenie o tsvete* [Teaching about color]. St Petersburg: Azbuka, Azbuka-Attikus Publ.
6. Khvostenko T.V. (2005) *Enkaustika: iskusstvo, perezhivshee tysyacheletiya* [Encaustic: art that has survived the millennium]. Moscow: Olimpiya Press Publ.
7. *Tsitaty o zhivopisi* [Quotes about painting]. Available at: <https://time365.info/aforizmi/aforizm/10022> [Accessed

08/08/2022]

8. Van Gogh (1966) *Pis'ma* [Letters]. Leningrad-Moscow: Iskusstvo Publ.
9. Volkov N.N. (2014) *Tsvet v zhivopisi* [Color in painting]. Moscow.
10. Zaitsev A.S. (comp.) (1973) *Sovety masterov: Zhivopis' i grafika* [Tips of the masters: Painting and graphics]. Leningrad.