

Выпускная итоговая работа
(творческий проект) на тему:
«Анималистический жанр.
Образ лошади в изобразительном
искусстве»

Выполнил: обучающийся детского
объединения «Изостудия «Цвета радуги»,

Шатров Павел Андреевич,

14 лет.

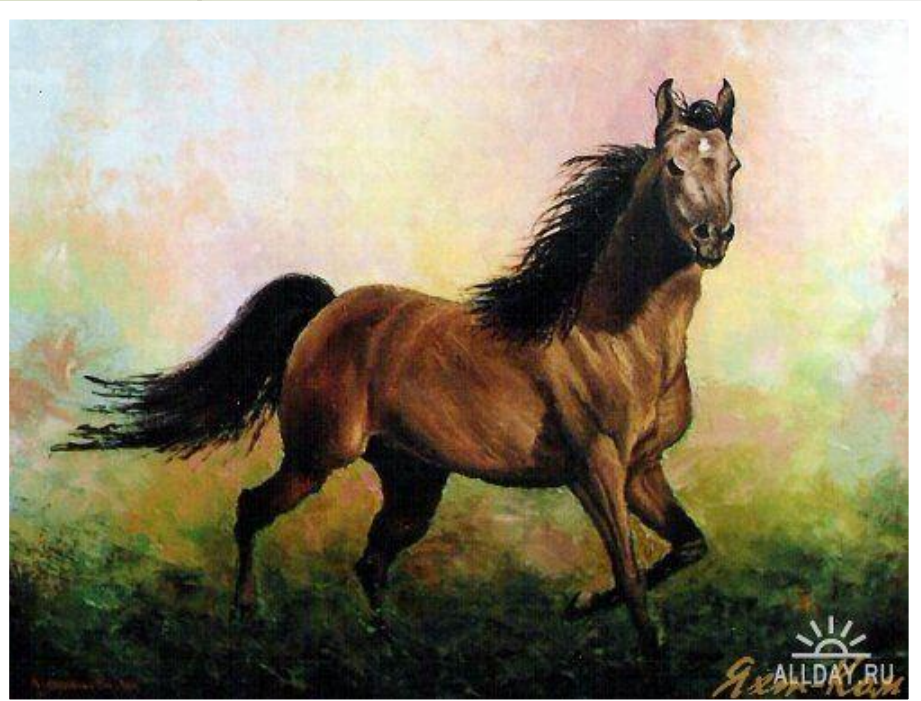
Педагог: Березина Анна Михайловна

-
- **Цель проекта:** показать свои художественно - творческие навыки в анималистическом жанре на примере образа лошадей;
 - **Задачи:**
 - углубить знания по истории развития анималистического жанра в изобразительном искусстве;
 - исследовать изменение образа лошади в изобразительном искусстве;
 - написать работу с изображением лошадей.

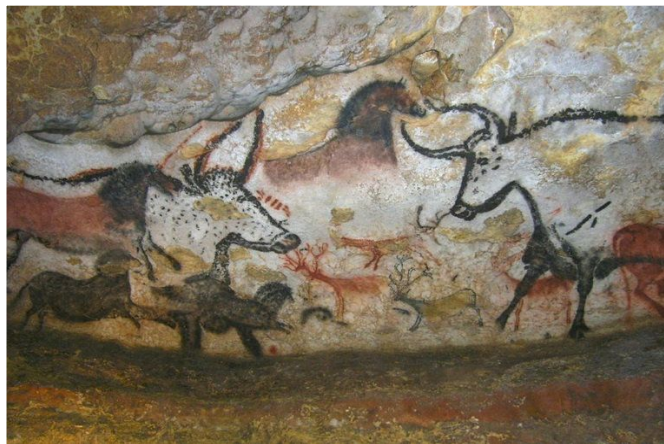
Анималистка (Анималистический жанр), иногда также анимализм (от лат. animal — животное) — жанр изобразительного искусства, основным объектом которого являются животные, главным образом в живописи, фотографии, скульптуре, графике и реже в декоративном искусстве.

Среди животных — лошадь, несомненно, самый популярный объект изображения. В живой природе нет более прекрасного животного. Лошадь постоянно рядом с человеком, во всей его мирной и военной истории, в работе и на отдыхе. Многие произведения искусства посвящены воплощению образов лошади. Их можно видеть в произведениях разных жанров: парадного портрета, исторического, батального, пейзажного, бытового и конечно анималистического. Многообразие изображений лошади, распространенные по всему миру, имеют свою историю, не менее глубокую, интересную, чем у любого другого подробно исследованного жанра искусства.

Истоки этого вида искусства лежат в глубокой древности. Еще многие тысячелетия назад, в каменном веке, первобытные художники, обладавшие острой наблюдательностью и живым воображением, выскабливали изображения лошадей на скалах. Расцвет первобытного искусства пришелся на эпоху позднего палеолита (35-10 тыс. лет тому назад).

С наступлением неолита — более поздней эпохи приручения животных — изображения лошадей носят иной характер. Рисунки обобщаются, становятся более статичными, больше играют роль символа. Для изображений становятся характерными упрощенность, стилизация. Но лошадь остается одним из главных персонажей.

Начиная с железного века человек видел в образе лошади силу, которая помогала ему возвышаться над другими людьми, придавала власть и могущество.

В эпоху античности люди боготворили красоту коней, считая их "сынами моря", не отказывая им, впрочем, в независимости.

Во времена средневековья конь был предметом в искусстве, не играл главных ролей.

Времена эпохи Возрождения принесли новое и в историю развития анималистического искусства (XIV — нач. XVII вв.). Именно в эпоху Возрождения художники начали рисовать животных с натуры. Присутствует лошадь в произведениях таких крупнейших художников и скульпторов как Леонардо да Винчи, Альбрехт Дюрер, Донателло, Антонио Пизанелло, Паоло Уччело, Андреа Мантенья. В знаменитой статуе Вероккио конь послушен, он уже постоянный и покорный спутник человека.

Начиная с XVII — начала XIX века в эпоху классицизма, утверждается простота, ясность и логичность. Художники ориентируются на наследие античной культуры, как на норму и идеальный образец, совершенный по своей конструктивной логике и прекрасный по форме. Для искусства классицизма показательна тяга к выражению большого общественного содержания. Появляются изображения воинов в доспехах с оружием, нередко на колесницах, верхом на лошадях.

Настает время реализма, и лошадь становится центром внимания в искусстве, теперь ею не просто восхищаются и интересуются, ее пишут известнейшие художники того времени, стараются передать каждую деталь, каждую шерстинку, все, от блеска копыт до иллюзии дыхания этого существа. Образ лошади «восходит на пьедестал почета» в искусстве. Он занимает главные места, отодвигая человека на задний план.

Джордж Стаббс (1724–1806) — один из знаменитых английских живописцев, анималист, график, ученый-натуралист. Один из первых посвятил свое творчество животным и в первую очередь - скаковым лошадям, став, таким образом, основателем иппического (от греческого hippos - лошадь) жанра. Пожалуй, ни один художник не потратил столько времени на тщательное изучение анатомии животного, как это сделал Стаббс.

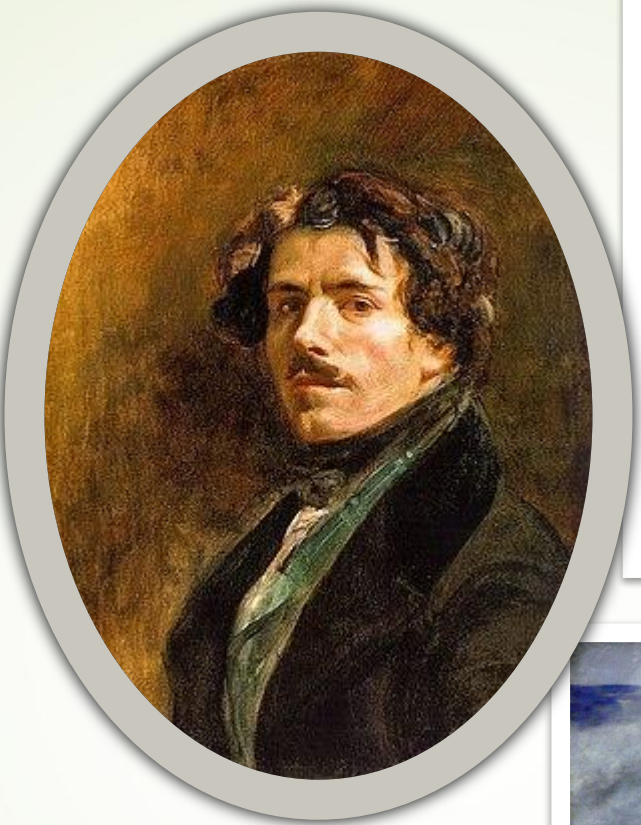

«Уистлджекет»

«Борьба жеребцов»

Эжен Делакруа (1798 - 1863) – французский живописец, предводитель романтического направления в европейской живописи. К заметным работам художника относятся акварели, гуаши, рисунки 1820-х годов, обнаруживающие глубокое родство с рисунками Леонардо, где новое понимание динамичности сочеталось с ярким колоритом. Истинный шедевр того периода – «Лошадь, испуганная молнией» (1824).

«Лошадь, испуганная молнией»

«Битва рыцарей»

Николай Егорович Сверчков (1817—1898) — российский художник-анималист, мастер батальных и жанровых сцен, академик живописи Императорской Академии художников. Из русских художников, да и европейских, пожалуй, тоже, Н.Е. Сверчков первым показал лошадь не как символ, а как личность с индивидуальными чертами. Н. Е. Сверчков – художник, который достиг в изображении лошадей редкого мастерства и образной выразительности, во всем многообразии анималистического жанра. Он создал свой неповторимый стиль, который был узнаваем.

«Ямская тройка на зимней дороге»

«Кобыла с жеребенком и убитый ею волк»

Валентин Александрович Серов (1865-1911) - блестящий русский анималист конца 19 века. Он очень точно чувствовал внутренний мир зверя. В образах животных он выражал людские характеры и недостатки. Прекрасный пример работы в анималистическом жанре картина «Купание коня».

Которая была написана в 1905 году.

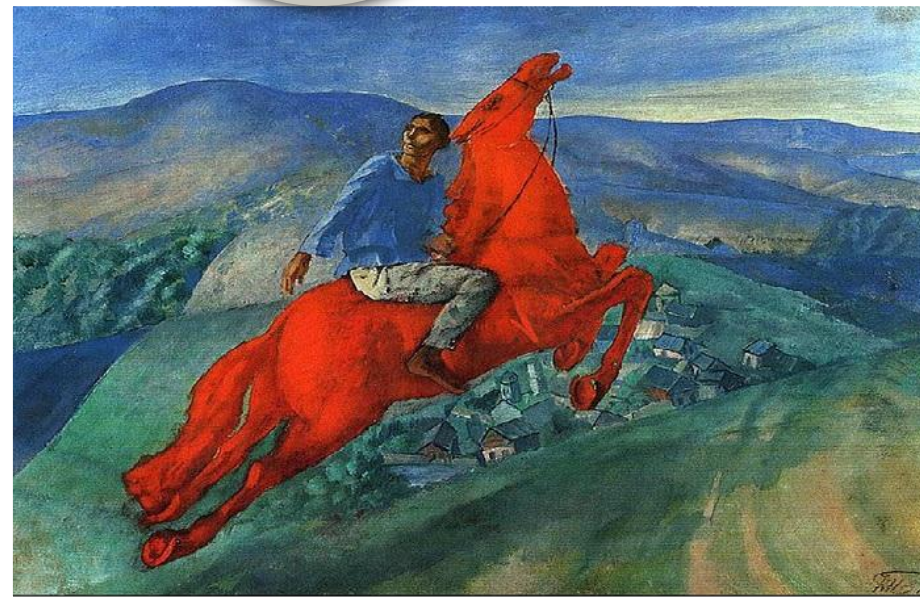

«Купание коня»

Кузьма Петров-Водкин (1878-1939) - российский и советский живописец. В 1912 году создает свою картину "Купание красного коня". Это самая известная картина художника, стала этапной для художника и принесла ему мировую известность. Фигура красного жеребца занимает весь передний план картины практически полностью.

«Купание красного коня»

«Красный всадник»

Франц Марк

(1880–1916) -

немецкий
экспрессионист.

Художник развивал в
своём творчестве
направление
анималистического
экспрессионизма.

Марк пытался
увидеть мир
глазами животных.
В работах художник
использует большое
количество синих
оттенков. Марк
считал, что синий
цвет передаёт
гармонию и ритм
природы, с которой
он отождествлял всё
прекрасное.

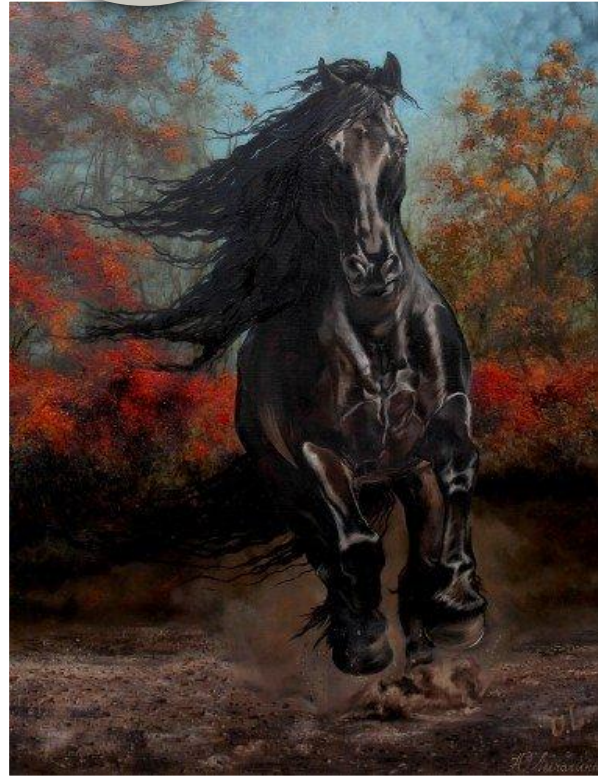

«Лошадь в пейзаже»

«Синяя лошадь»

Юлия Лычагина добилась настоящего успеха в жанре анимализма которое доступно только по-настоящему талантливому мастеру живописи. Художница работает с 2013 года, в основном, пишет картины с изображением лошадей, много времени тратит на изучение анатомии и материала, которым пишет. Талантливый художник-анималист, Юлия Лычагина стремится максимально точно изобразить животное доступными классическими средствами и при этом подчеркнуть не только его декоративную выразительность, но передать внутреннее состояние, которое стоит за тем или иным движением.

«Ветер осени»

«Солнечный ветер»

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод что образ лошади маялся с задачами времени: в первобытном это была точная анатомическая копия, а с развитием общества образ лошади стал передавать оттенки человеческой природы, быт.

Лошади с глубокой древности привлекали внимание художников, как и меня, за их стать и внешность, быстроту и изящество, ум и нрав. Поэтому я постарался воплотить на листе красоту, грацию и силу данных животных.

Моя работа

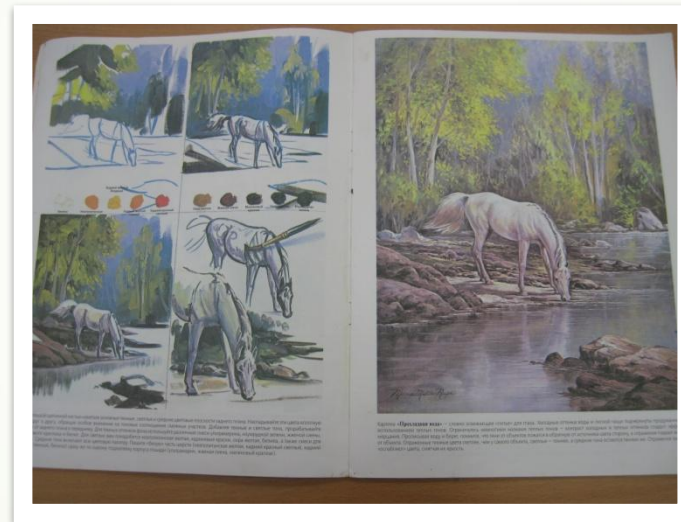

Свою творческую работу я выполнил гуашью. Гуашь — вид клеевых водорастворимых красок с примесью белил, более плотный и матовый, чем акварель. Когда гуашь высыхает, поверхность, на которую была нанесена гуашь, становится бархатистой и матовой. Гуашь позволяет работать на различных материалах, будь то бумага или картон, фанера или холст. Все работы, выполненные гуашевой краской так и называются гуашь.

Этапы работы над творческим проектом

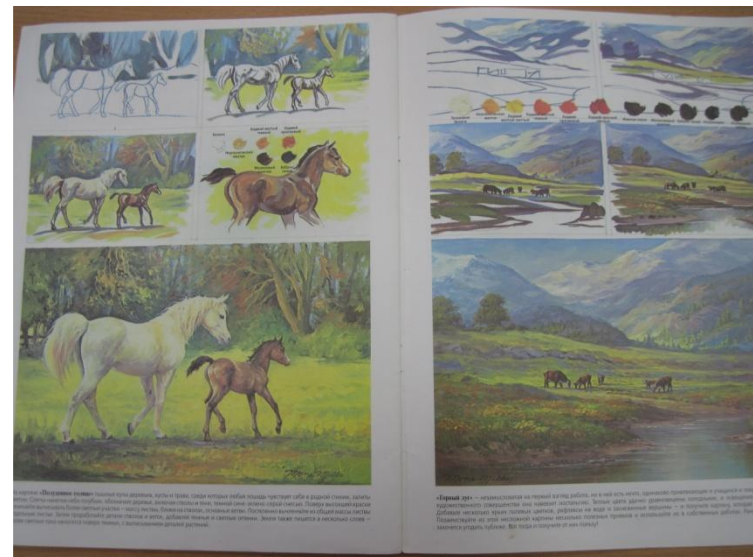
Изучение анатомии лошади по книгам.

Выполнение эскизов

Поиск композиции на основе различных картин

Выполнение рисунка в карандаше

Написание работы красками: задний план, средний, передний, проработка деталей.

Список использованных электронных ресурсов

- 1. Искусство стран и народов мира: Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство: Краткая художественная энциклопедия. В 5 т./ Гл. ред. Б. В. Иогансон. - М.: Сов. энциклопедия, 1962—1981.
- 2. Ватагин В. Изображение животного: Записки анималиста. — М.: Сварог и К°, 1999.
- 3. Бергер К. Лошади и их роль в искусстве / К. Бергер.-М.: - 1971.
- 4. Янсон Н. История искусства / Н. Янсон.- М.: - 1969.