

СРЕДСТВА СОЗДАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ В ПОРТРЕТЕ

Гилёва Марина Алексеевна

студент, Уральский архитектурно-художественный университет – УрГАХУ, РФ, г. Екатеринбург

MEANS OF CREATING A PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTIC IN A PORTRAIT

Marina Gilyova

Student, Ural University of Architecture and Art - UrGAHU, Russia, Yekaterinburg

Аннотация. В статье рассматривается проблема недостаточной освещённости в учебной литературе средств создания психологической характеристики в портрете. Выявлены художественные средства, которыми можно воспользоваться для создания психологической характеристики портретируемого. Найденные средства проиллюстрированы примерами из мирового искусства.

Abstract. The problem of insufficient illumination of the means of creating psychological characteristics in the portrait in the educational literature for art students is stated. Artistic means that can be used to create psychological characteristics of the portrayed are revealed. The found means are illustrated by examples from world art.

Ключевые слова: портрет; художественный образ; психологическая характеристика; анализ художественных средств.

Keywords: portrait; artistic image; psychological characteristics; analysis of artistic means.

Введение

Как правило, начинающий художник — студент или выпускник художественного вуза — сталкивается с немалыми трудностями при работе над портретом. Даже с достаточно высоким уровнем технических возможностей возникают сложности на первых, самых важных, этапах работы над портретом — формировании замысла и разработкой эскиза. Возможно, так происходит из-за того, что в учебных пособиях, с точки зрения студента, недостаточно уделяется внимание средствам, при помощи которых даётся психологическая характеристика личности, хотя это является одним из условий создания художественного образа.

Изучение учебных пособий по композиции и живописи показало, что объект исследования (портрет) чаще всего рассматривается с точки зрения композиции, а остальные средства создания психологической характеристики упускаются. Исходя из всех описанных выше предпосылок, существует необходимость систематизации средств по передаче психологических свойств личности в портрете, что упростит работу начинающих художников.

Методика

Проведён поиск теоретических материалов по средствам создания художественного образа в портрете, обобщение и выявление закономерностей создания психологической характеристики в портрете.

Выполнен композиционный анализ живописных произведений русской портретной живописи 19-20 вв.

Произведено обобщение информации, полученной в результате анализа, и синтез информации в чётко выстроенную логичную систему, понятную и пригодную к использованию на практике начинающим художником.

Основная часть

Средства создания психологической характеристики в портрете

Поза и жест портретируемого

Ещё Леонардо да Винчи говорил ученикам: «Делай фигуры с такими жестами, которые достаточно показывали бы то, что творится в душе фигуры, иначе твое искусство не будет достойно похвалы» [8]. С той поры ничего не изменилось.

Сильный, властный, устойчивый характер можно показать с помощью уверенной, открытой позы, устойчивого положения фигуры, прямой осанки, взгляда, направленного вперёд и вверх. Например, картина М.В. Нестерова «Портрет скульптора И.Д. Шадра» [Рис.1].

Рисунок 1. М.В. Нестеров. Портрет скульптора И.Д. Шадра. 1934

Иногда встречается сочетание выражения властности и твёрдости характера с закрытой позой, в качестве образца мы можем рассмотреть произведение Н.Н. Жукова [Рис. 2]. Так он изобразил известного советского искусствоведа М. Андроникову, и, судя по её биографии, художник, точно передал основные черты её характера – гордость и независимость в сочетании с ранимостью и желанием защититься.

Рисунок 2. Н.Н. Жуков. Манана Андроникова. 1958

Отображение слабого, мнительного, рефлексирующего, замкнутого характера возможно с помощью закрытой позы, рук, скрещенных на груди или за спиной, взгляда, опущенного или направленного «внутри себя». Примером может послужить картина В.Г. Перова «Портрет Ф.М. Достоевского» [Рис. 3].

Рисунок 3. В.Г. Перов. Портрет Ф.М. Достоевского. 1872

Жестов существует много, зачастую их сложно классифицировать, но существуют устойчивая интерпретация целого ряда поз, которыми можно пользоваться для передачи образа портретируемого. При этом у каждого человека есть какое-то движение, свойственное именно ему и выражающее его характер.

Мимические способы выражения

Настроение, т. е. общее эмоциональное состояние, поведение и переживание человека в течение определенного времени, в портрете лучше всего передаётся при помощи мимических способов выражения. Мимическая мускулатура – инструмент выражения внутреннего состояния.

У смеющегося человека вокруг внешнего уголка глаза концентрическими кругами располагаются складочки смеха. При чувстве радости поднимаются уголки губ и растягиваются лицевыми мышцами скуловой кости. Смеховая мышца растягивает рот еще сильнее, образуя на щеке ямку смеха. С расширением рта изменяется также положение и форма носогубной складки, которая перестраивается в форму буквы S.

Внимание, удивление, напряженность, неожиданность, ужас образуют поперечные складки на лбу, вызванные лобной мышцей, которая поднимает брови и тем самым уменьшает также и затененность глаз; глаза кажутся подсвеченными, их белки блестят. Сконцентрированное наблюдение, внимание на определенном предмете придает глазу целенаправленный взгляд, сужающий зрачок. Выражение сосредоточенного внимания увеличивает напряжение лица и кожи.

Размышление и внутренняя концентрация позволяют смотреть неопределенно куда-то вдаль блуждающим взглядом. Настойчиво вопрошающий взгляд часто создает на лбу с одной стороны поперечные складки. Затем с этой стороны поднимается бровь.

Разочарование и подавленность распространяют слабость вокруг рта: лицо, немного сморщившись, вытягивается в длину. Приподнятое настроение расширяет рот в улыбку, глаза блестят, кожа щек собирается, расширяются ноздри.

Физическое и психологическое спокойствие расслабляют мышцы лица и весь облик человека делают более светлым. Во время сна или после пробуждения на всем лице лежит отпечаток покоя. Нервность, напротив, «собирает» лицо, так как нервы не дают расслабления мышечному тону.

Колорит

Создание художественного образа с помощью колорита – самый, казалось бы, простой, но на самом деле очень неоднозначный вопрос. Считается, что холодные цвета предназначены для передачи всех оттенков трагедии и боли («Голубой период» П. Пикассо), или светлой грусти и задумчивости (картины В.Э. Борисова-Мусатова), а тёплые – позитивных эмоций В.А. Серов «Девушка, освещённая солнцем» [Рис. 4].

Рисунок 4. В.А. Серов. Девушка, освещенная солнцем (Портрет М.Я. Симонович). 1888

С другой стороны, если художник достиг такого мастерства, что может создать психологическую характеристику портретируемого с помощью мимики, жеста и позы, возможно, прибегать ко всему перечню средств ему не обязательно. На практике художники часто не задумываются об эмоциональной составляющей колорита, и колористическое решение им подсказывает одежда натуры, интерьер – словом, реальная жизнь. К примеру, на работе М.З. Шагала «Белла и Ида у окна» [Рис. 5] колорит построен на тёмно-синих и сине-зелёных оттенках сумерек, однако художник всё-таки создал тёплый и радостный образ материнства. Кого-то возмущает такое нарушение правил, а кто-то не обращает на это внимания. Так или иначе, умелое использование колорита помогает создать художественный образ.

Рисунок 5. М.З. Шагал. Белла и Ида у окна. 1916

Техника живописи и рисунка

Способ наложения мазка тоже может быть средством создания художественного образа. К примеру, В.А. Серов пишет женские портреты мазком мелкого модуля (особенно лица), тщательно прописывая детали, а мужские портреты – более пастозно, широко и обобщённо. А.А. Дейнека создаёт образы современных молодых людей – целеустремлённых, энергичных, спортивных – в графичной, скупой на материал, почти плакатной манере [Рис. 6], а Г.М. Коржев изображает немолодых, много переживших людей пастозной, рельефной реалистической живописью, передающей все следы, которые среда и судьба оставили на лице человека [Рис.7].

***Рисунок 6. А.А. Дейнека.
Юный конструктор. 1966***

***Рисунок 7. Г.М. Коржев.
Следы войны. 1963-1964***

В рисунке техника тоже соответствует психологическим особенностям и образу модели. К примеру, В.А. Серов создаёт графический портрет Ф.И. Шаляпина [Рис. 8] при помощи массивного тонального пятна и грубых, толстых линий, а портрет балерины Т.П. Карсавиной [Рис. 9] – изящной, лёгкой прерывистой линией и едва заметной тональной моделировкой.

**Рисунок 8. В.А. Серов.
Портрет Ф.И. Шаляпина. 1905**

**Рисунок 9. В.А. Серов.
Портрет Т.П. Карсавиной. 1909**

Д.В Волков в статье «Исследование передачи психологических особенностей личности средствами портретной графики» [3] создал шаблон для работы над интимно-камерным образом графического портрета [Рис. 10]. С помощью этих средств можно создать психологическую характеристику не только в интимно-камерном портрете, но и в любой другой разновидности портрета (парадном портрете, жанровом портрете и т. д.)

Психологически особенности изображаемой личности	Доминирующие психологические особенности темперамента	Сочетание используемых линий	Преобладание используемой градации тона или освещения
Холерический темперамент	Переменчивый и импульсивный	Извилистая, редкая	Темные тона, с темно-серыми градациями лица или фона
		Небрежная, резкая	
Сангвинический темперамент	Общительный и беззаботный	Тонкая, изящная	С ярким, «ясным» освещением лица или фона
		Отчетливая, сплошная	
Флегматический темперамент	Рассудительный и спокойный	Прямая, частая	Светлые тона, светло-серые градации тона лица или фона
		Аккуратная, мягкая	
Меланхолический темперамент	Тревожный и необщительный	Толстая, грубая	С тусклым, «пасмурным» освещением лица или фона
		Расплывчатая прерывистая	

Рисунок 10. Шаблон для работы над интимно-камерным графическим портретом

Выводы

В статье рассмотрен и классифицирован ряд средств и приемов по созданию художественного образа. К ним можно отнести: позу и жест портретируемого, мимические способы выражения эмоций, колорит и технику живописи и рисунка которые подбираются согласно образу модели. Также каждому средству и приёму подобраны примеры из творчества известных художников. Анализ выдающихся произведений портретного жанра позволяет вывести закономерности создания психологической характеристики в портрете, что будет способствовать развитию данного направления в современном изобразительном искусстве.

Заключение

Следует заметить, что данный обзор не претендует на абсолютную полноту – существуют и другие средства, ещё не найденные и не сформулированные автором. И, конечно же, все перечисленные выше правила в большей степени являются рекомендациями – каждое из них может быть осознанно нарушено, что тоже может стать средством создания образа. Автор надеется, что данная работа послужит поводом к размышлению и поможет начинающему художнику создать художественный образ в портрете.

Приложение.

Источники использованных рисунков (Дата обращения – 16.11.19):

Рис.1. URL: <http://art-nesterov.ru/painting/41.php>

Рис.2. URL: <https://otkritka-reprodukcija.blogspot.com/search?updated-max=2015-11-10T00:00:00%2B02:00&max-results=37&reverse-paginate=true>

Рис.3. URL:https://www.msk-guide.ru/page_21387.htm.

Рис 4. URL:<https://gallerix.ru/album/Serov/pic/glrx-369137573>.

Рис.5. URL:<http://www.marc-chagall.ru/chagall-102.php>.

Рис.6. URL: https://artchive.ru/aleksandrdeyneka/works/27351~Junyj_konstruktor.

Рис.7. URL: <https://kulturologia.ru/blogs/160818/40113/>

Рис.8. URL: <http://valentin-serov.ru/%D1%88%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%8B-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0/>

Рис.9. URL: <https://www.tg-m.ru/articles/3-2015-48/graficheskoe-nasledie-valentina-serova>.

Рис.10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-peredachi-psihologicheskikh-osobennostey-lichnosti-sredstvami-portretnoy-grafiki>.

Список литературы:

1. Баммес Г. Образ человека: учебник и практическое руководство по пластической анатомии для художников [пер. с нем. Е.Н. Московкина]. – 2-я ред. – Санкт-Петербург : Дитон, 2012. – 507 с.

2. Бесчастнов Н.П. Портретная графика М., 2006.

3. Волков Д.В. Исследование передачи психологических особенностей личности средствами портретной графики // «Проблемы современного образования»: электрон. научн. журн. 2018. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-peredachi-psihologicheskikh-osobennostey-lichnosti-sredstvami-portretnoy-grafiki> (Дата обращения: 15.11.2019).

4. Голубева О.Л. Основы композиции. – М.: 2004. – 120 с.

5. Даудова Ф.Х, Хаидов Х.Я. Образность в портретной графике // Манускрипт : электрон. научн. журн. 2017. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/obraznost-v-portretnoy-grafike> (Дата обращения: 15.11.2019).

6. Декажева Г. Выпускная квалификационная работа на тему «Поиск художественного образа в портретной живописи» . Московский городской педагогический университет, институт культуры и искусств, кафедра живописи и композиции. 2016 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docplayer.ru/29159178-Vypusknaya-kvalifikacionnaya-rabota.html>.

7. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве // Вопросы философии. – 1967. – № 106.

8. Леонардо да Винчи. Трактат о живописи. Фолио, 2013 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.litmir.me/br/?b=185358&p=15> (Дата обращения: 30.11.2019).

9. Эзиева С.Т. «Формирование художественного образа в передаче характерных особенностей живописи портрета у студентов художественно-графического факультета». Диссертация на соискание учёной степени кандидата педагогических наук. Карачаевск 2014 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://mpgu.su/dissertations/formirovanie-hudozhestvennogo-obraza-v-peredache-harakternyih-osobennostey-zhivopisi-portretnoy-grafiki> (Дата обращения: 30.11.2019).