

ФОТО: АРХИВ АВТОРА (1), ФОТО: МИХАИЛ ДУДИН (1)

Secreta Artis (Секреты искусства)
ISSN 2618-7140
Искусство как наука: теория, техники и
технологии изобразительных искусств
Т. 4. Вып. 4 (2021). С. 50–61
DOI: 10.51236/2618-7140-2021-4-4-50-61

Н А Д Е Ж Д И Н А
Елизавета Алексеевна
Художник-график
Студентка 6-го курса
Академии акварели и изящных
искусств Сергея Андрияки
Российская Федерация
117133, Москва,
ул. Академика Варги, д. 15
Адрес электронной почты:
yambarsheva.elizaveta@gmail.com

«...AND, DEATH ONCE DEAD, THERE'S NO MORE DYING THEN»

ОПЫТ СОЗДАНИЯ КАРТИНЫ НА ТЕМУ МИФА О БОГИНАХ СУДЬБЫ

SA продолжает публиковать лучшие дипломные работы выпускников Академии акварели и изящных искусств Сергея Андрияки. Предлагаем вниманию читателей диплом выпускницы 2021 года Надеждиной Елизаветы – станковую картину «Парки»*

Елизавета Надеждина.
Парки. Фрагмент.
2021 г. 300 x 130 см.
Бумага, смешанная
техника. Академия
Акварели и изящных
искусств Сергея Андрияки.
Руководитель выпускной
квалификационной
работы: Заслуженный
художник РФ А. П. Волков

Чаша с виноградом

* Текст публикации создан на основе пояснительной записи Е. А. Надеждиной к своей выпускной квалификационной работе

SA

52 ТОМ 4 № 4 (2021)

Елизавета Надеждина.
Парки. 2021 г.
300 x 130 см. Бумага,
смешанная техника.
Академия Акварели
и изящных искусств
Сергея Андрияки.
Руководитель выпускной
квалификационной
работы: Заслуженный
художник РФ А. П. Волков

«Парки» – авторская интерпретация мифологического сюжета о богинях судьбы. Они изображены в образе сирен, ведь эти опасные девы-птицы, вмешиваясь в судьбу человека, способны погубить своим пением. «Они не только предвещают смерть или приводят к гибели, но также доставляют неземное наслаждение своим пением и символизируют животную силу». «Сирена – символ коварства, прельщения, гибельного соблазна материального мира, искушающего дух на его пути к цели»¹.

В композиции «Парки» изображены несколько богинь-птиц, которые отвечают за разные аспекты жизни человека, за природные катаклизмы, смену дня и ночи. Образы богинь сложные и противоречивые. Они завораживают зрителя, кажутся сначала холодными и надменными, затем раскрываются, излучая свет.

¹ PR в мифологии. Электронная энциклопедия / Под ред. Е. А. Осиповой. <http://mifologija.osipova-pr.com/soderjanie/antichnost/sireny> (дата обращения: 20.10.2021).

Они существа мистические, могущественные и таинственные, холодные и хищные, красивые и опасные.

Девы-птицы с масками в руках изображены сидящими вокруг стола, за которым недавно пировали охотники. Те только что бросили свою трапезу и кинулись в погоню за очередной иллюзией.

На скатерти изображена охота. Люди подстегивают лошадей, трубят в горны, подгоняют собак в попытке догнать большую стаю необычных птиц. Если присмотреться, видно несколько человеческих лиц среди этого птичьего облака.

Охотники окружены ореолом, по форме напоминающим птицу – символ высших сил, которые управляют ими. Глаза охотников, собак и лошадей закрыты – метафора ведомости и слепого подчинения иной воле.

Закрыты глаза и у шахматных фигур на столе. Шахматы олицетворяют войну – веч-

ную борьбу между людьми, которая не прекращается в течение всего существования человечества. Шахматная партия завершена: мат королю. Фигуры валяются в траве, словно забытые погибшие воины.

Почти все богини держат в руках маски в виде птичьих голов, кто-то надел соколиную шапочку: ожидая охотников, девушки замаскировались под птиц.

Центр композиции – День, птица в светлом платье, с венком из черных роз и подзорной трубой в руках. Лицо девушки излучает свет, в глазах – спокойствие и умиротворение. Черные розы в ее венке символизируют быстротечность времени, смену дня и ночи. В подзорную трубу День следит за той, что сменит ее, – птицей Ночью. В древнегреческой мифологии богиню дня зовут Гемера, ночи – Никта, у римлян ее имя Нокс. Ночь изображена летящей в усеянных звездами темных одеждах.

SA

54 том 4 №4 (2021)

У одной из птиц на голове соколиная шапочка, она играет на пипе. «Ваша песенка спета...» У ее ног сидит белая охотничья собака. Она внимательно смотрит на деву и слушает мелодию. Все животные могут видеть тонкий потусторонний мир.

Справа к столу подлетает птица, сминая скатерть лапами. Она отвечает за природные катаклизмы. Стоит ей слегка тронуть полотно жизни – и на земле случится землетрясение или цунами.

В центре картины – две богини, отвечающие за рождение и смерть. Рыжеволосая дева-птица выдувает мыльный пузырь – символ краткости человеческой жизни и внезапности смерти. «*Homo bulla*» – «человек есть мыльный пузырь». Пузырь красив, эфемерен и беззащитен. Там, где жизнь, – там и смерть. Справа от богини жизни – Морта, богиня смерти. В ее когтистых лапах зажат мыльный пузырь, в любой момент она может оборвать чью-то жизнь.

В левой части картины – Фортуна и Фемида². Одна указывает истинную дорогу в жизни, приносит человеку удачу, другая судит его дела. У Фортуны на руке сидит маленькая яркая птичка – намек на удачу. Выражение лица Фемиды спокойно и беспристрастно. Она олицетворение единого закона для всех.

Девы-птицы изображены в изысканных головных уборах и платьях, не относящихся к какой-либо эпохе, они находятся вне времени.

▲
Богиня в соколиной
шапочке,
играющая на пипе

◀ ▶
Ночь, жизнь, смерть

▲
Фемида и Фортуна

▶
Фрагмент с птичкой

² Линиями, взглядом и жестом они продолжают круговое движение. Все линии возвращают нас в центр композиции.

Композиция наполнена многими символами. Гортензии имеют двойной смысл: с одной стороны, символизируют изысканность, достоинство и небесную благодать, с другой – холодность, недоступность и равнодушие. Цветы раскрывают характер главных персонажей. Изображенные в картине животные также имеют свою символику: кролик – жизненная энергия, плодородие и чувственность, сова – мудрость, знание и рассудительность, лягушка – бессмертие и богатство. Птица – символ души человека. Инжир и гранат – изобилия. Виноград – плодородия. Гнездо – символ спокойствия и защиты.

Цветовая композиция построена на черном, белом, желтом, голубом и красном. Желтый (золото) символизирует божествен-

ный свет. Красный – символ удачи. Голубой (в картине его немного) символизирует грусть. Черный и белый – символы смены дня и ночи, быстротечности времени.

▲
Кролики, сова, фрагмент с лягушкой и виноградом, синяя птица, фрагмент с гранатами, гнездо

▶
Надеждина Елизавета.
Маскарад.
2019 г.
Бумага, смешанная техника.
60 x 116 см.
Собственность автора

в определенном направлении, создано замкнутое пространство. Крылья сирен, ветви, взгляды персонажей указывают, куда смотреть зрителю. Черная собака задает движение нашего взгляда, направляя его туда, куда смотрит сама, не давая зрителю «выйти» из картины.

Ощущение волшебства и магии создается благодаря отсутствию единого источника света и явных падающих теней. Доминирует белый цвет, чтобы создать эффект присутствия высших сил. Персонажи сами излучают свет. Они расположены выше оси картины, это помогает достичь легкости композиции.

Центр картины – богиня День, она выделяется большой светлой массой на фоне темных тканей одежды птицы-Ночи. Задний план лаконичен, не перегружен деталями и тоном.

Работа частично велась с натуры. Шел поиск размера общей группы, расположения главных персонажей, стилистики изображения охотников. Фигурки животных, птиц и людей лаконичны, напоминают выпивку на гобелене³.

Картина выполнена на гладком ватмане «от куска» – создавался один персонаж, затем следующий. Сначала выполнялся четкий линейный рисунок персонажа, затем делалась заливка соусом, которая дает неповторимые нерукотворные эффекты. Далее велась прорисовка деталей масляным карандашом, уточнение рисунка, работа над объемом, освещением, расставлялись акценты...⁴ Вся работа строится на цветовых, тональных контрастах и нюансах.

Легким касанием намечалась общая форма фигуры, затем «от куска» (обычно начиная с лица) велась работа до полной прорисовки персонажа (без тона, только линией). Следующий этап – заливка акварелью лица, рук, маски, некоторых деталей одежды. Прорыв лицо и руки персонажа нужным тоном и цветом (у каждой пары свой цвет лица: голубоватый, розоватый, зеленоватый, фиолетовый), я писала теплые тени охрой и кадмием

³ Вышитый рисунок на скатерти вдохновлен французским гобеленом конца XV века «Дама с единорогом» из музея Клюни. Но сюжет на скатерти рассказывает иную историю.

⁴ Карандаш масляный Pitt Oil Base 112601 (FABER-CASTELL), черный, очень мягкий (акценты, рисунок, проработка деталей только этим карандашом).

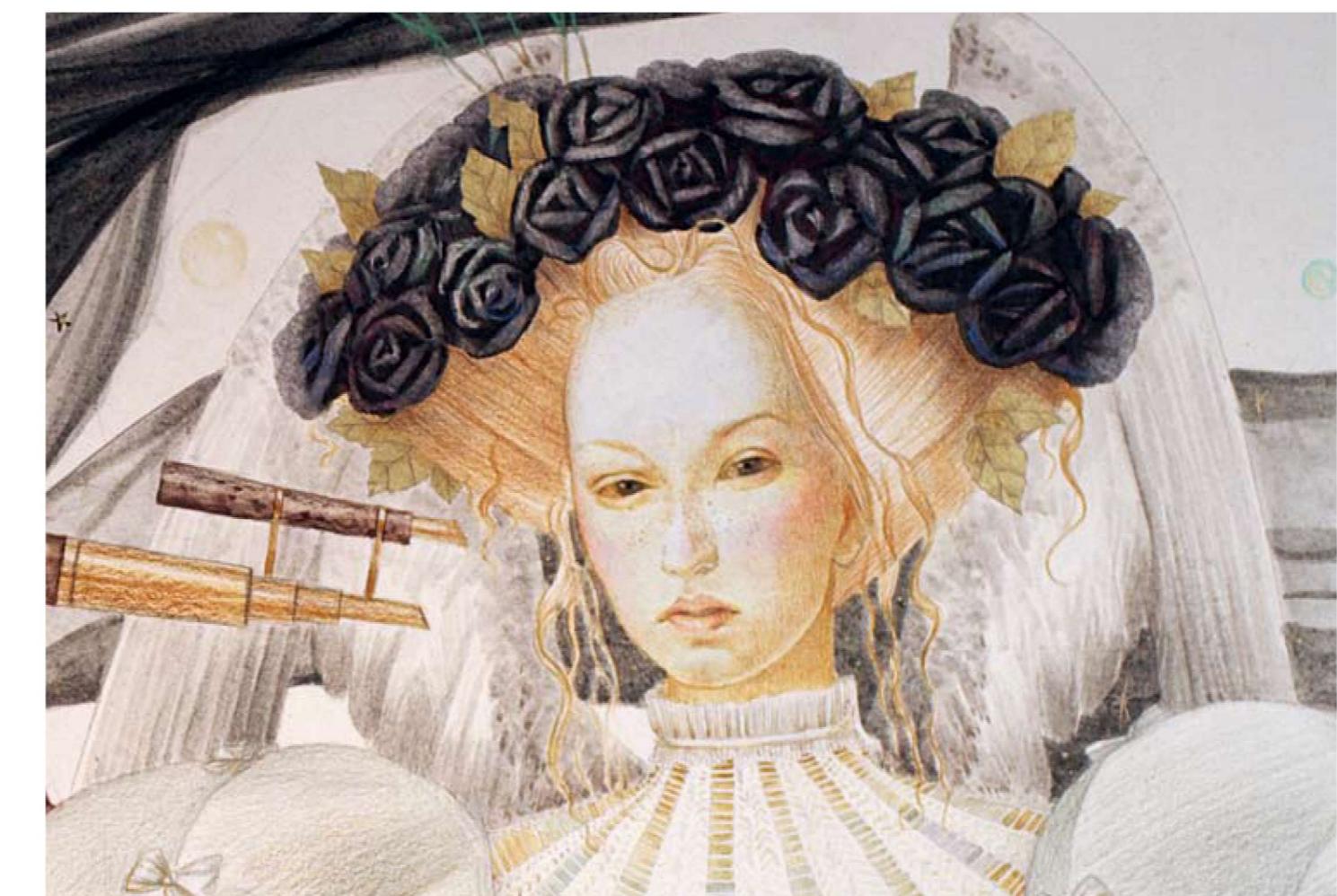

Натюрморт

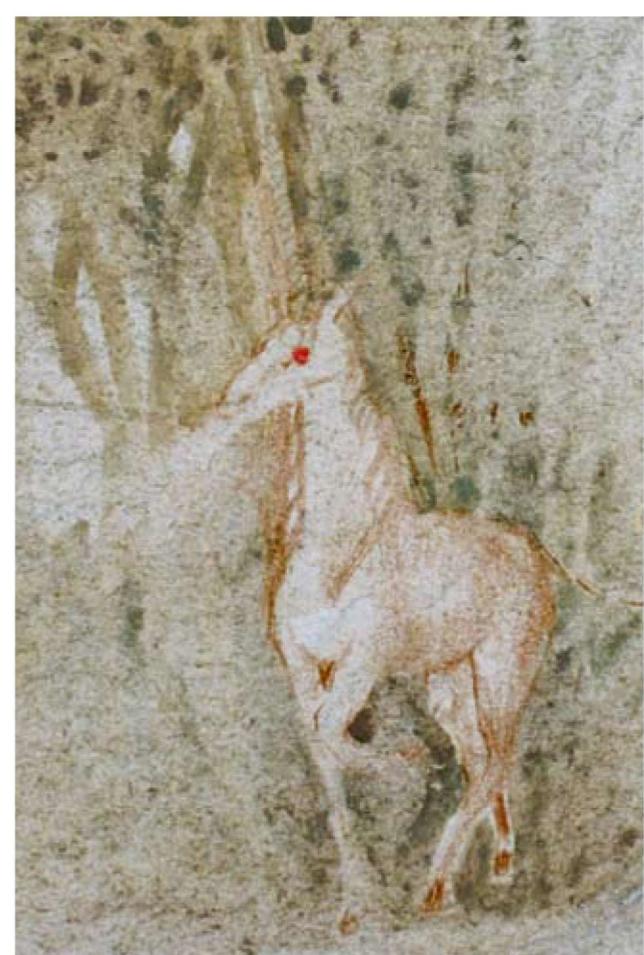
Охотники

День

Единорог

красным светлым. Теплые тени наносила в самых темных местах: глаза, линия губ, ноздри, уши. После высыхания акварели объем доводила черным масляным карандашом, плашмя или штрихом. Затем был нанесен завершающий слой акварели того же цвета и тона, что и первый (но не полностью, тонкой кистью выравнивался тон кожи там, где это было нужно). Естественные неровности красочного слоя и фактура бумаги дают красивый эффект нерукотворности. Тем же способом были прорисованы и прописаны руки. Затем началась работа над одеждой. Были прорисованы детали: складки, пуговки, орнаменты. В емкостях или тарелках с водой разводила соус: белый, черный, серый, серо-зеленый, коричневый⁵. Соус – универсальный материал, который можно использовать сухим и мокрым, он легко, почти до белой бумаги стирается ластиком. Придерживаясь цветовой гаммы эскиза, я начала прописывать костюмы, используя тонкую, среднюю и большую кисти. Большую – для заливки соусом больших элементов, плоскостей. Кисти поменьше – для проработки более мелких деталей. Чтобы передать фактуру тканей, наносила соус «шлепками» или обрывистыми мазками средней или тонкой кисти. Объем

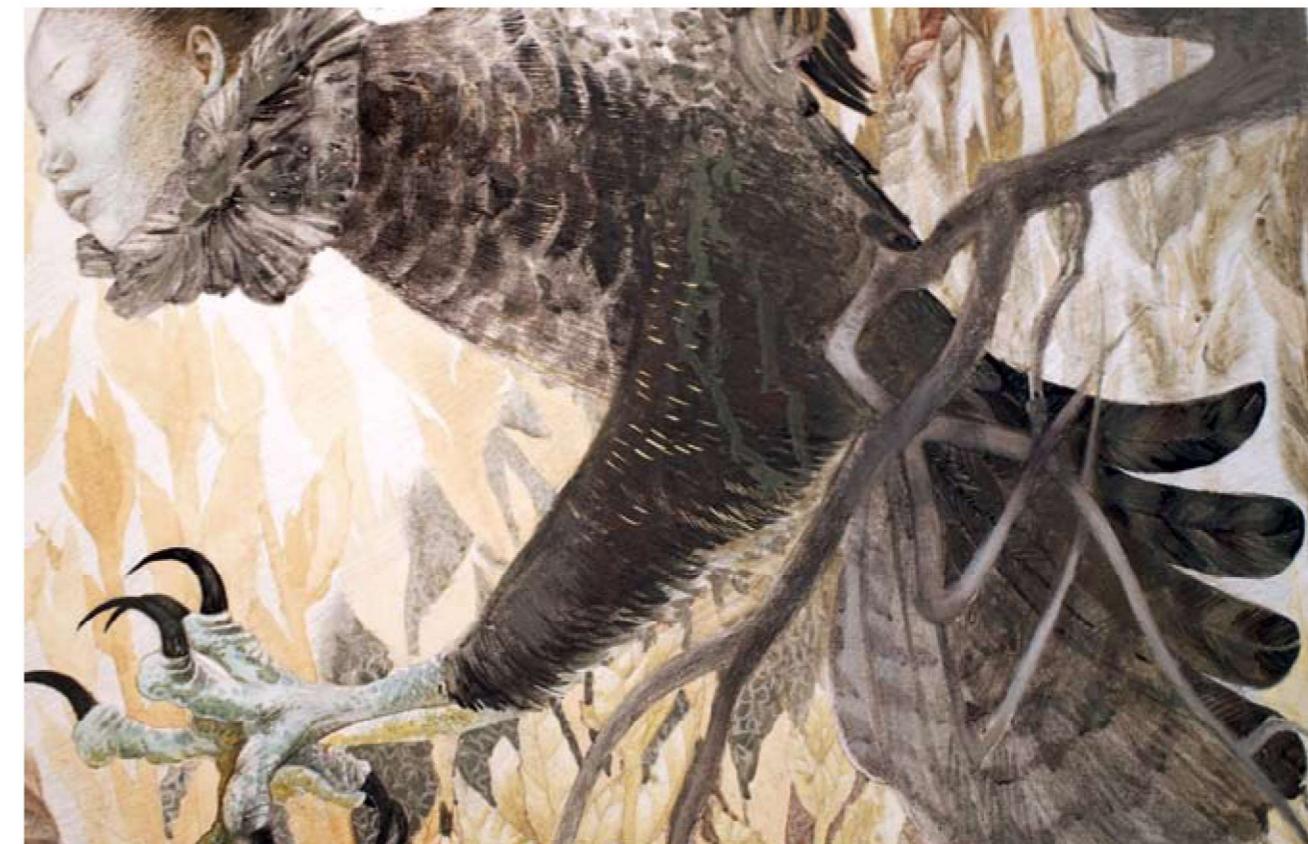
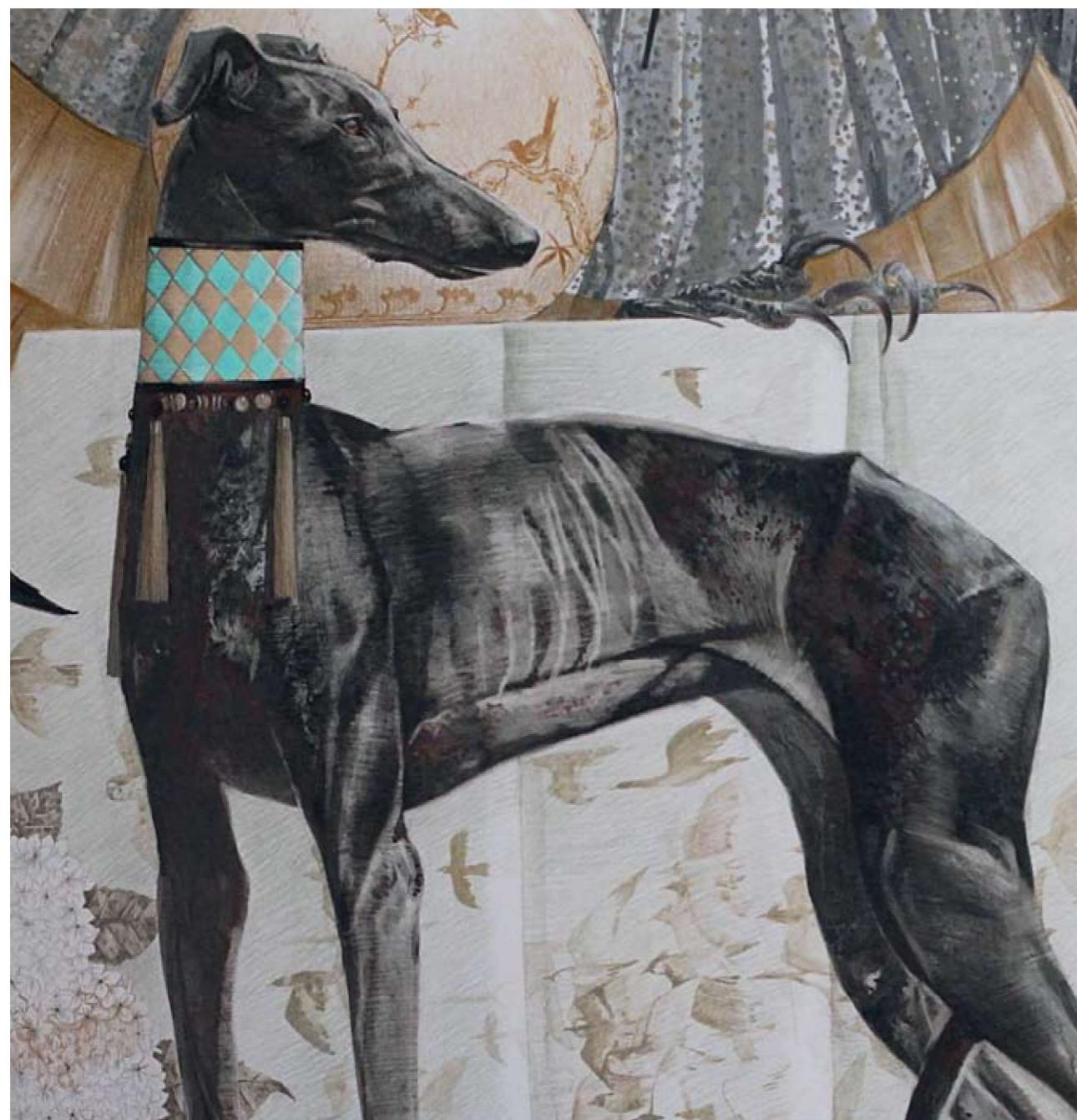

◀
Фрагмент с охотничьей
собакой
Заливка силуэта
мягким материалом
(соусом)
Прорисовка мягким
масляным карандашом

►
Сирена

►▼
Фрагмент с птицей

лепила насыщенным тоном. После полного просыхания соуса тени тщательно прорабатывала масляным карандашом. Чтобы было меньше жестких линий, в тени добавляла мазки разведенного в воде коричневого соуса, смешанного с сангиной. Как и в акварели, здесь идет «игра» теплого и холодного – это необходимо для создания глубины.

Многие детали одежды, оперенья, масок и украшений сделаны в смешанной технике: черный масляный карандаш, акварель, акрил, тушь и гуашь⁶. Для живописи холдно-золотого блеска на одеждах и перьях использовала советскую золотую гуашь.

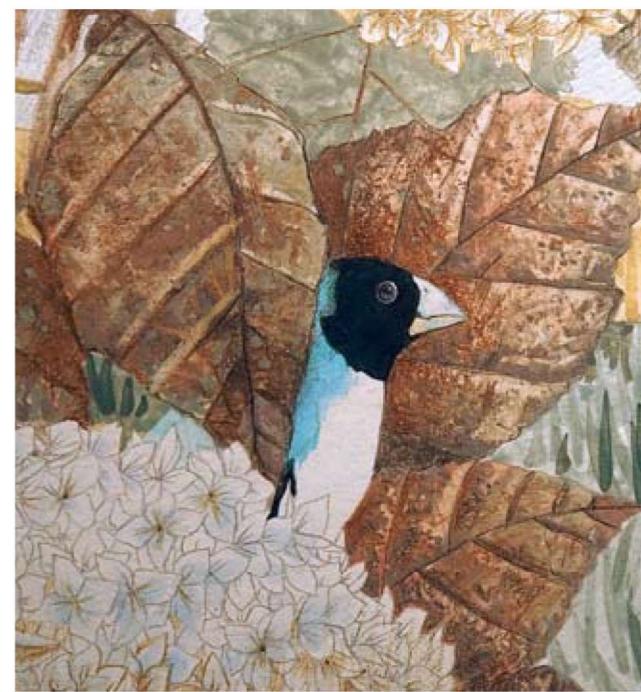
Полностью закончив образ одной парки, приступала к той, что рядом. После того как были выполнены все персонажи, отрисовала окружение: стол, скатерть с изображением охотников, натюрморты на столе, деревья, травы, цветы, животных и т. д. Все окружение было проработано с использованием той же техники, что и персонажи картины.

⁶ Карандаш масляный Pitt Oil Base 112601 (FABER-CASTELL), акварель и гуашь Мастер Класс, гуашь Talens Extra Fine Quality (ROYAL TALENS), акриловые краски Graduate (DALER ROWNEY), тушь художественная Drawing Ink, Silver (WINSOR & NEWTON).

«...AND, DEATH ONCE DEAD, THERE'S NO MORE DYING THEN». CREATING AN EASEL PAINTING OF THE THREE FATES OF GREEK MYTHOLOGY

Nadezhdina Elizaveta Alekseevna

Graphic artist; 6th Year Student, Sergey Andriaka Academy of Watercolor and Fine Arts.
15 Ul. Akademika Vargi, Moscow 117133, Russian Federation. E-mail: yambarsheva.elizaveta@gmail.com

Выражают глубокую благодарность фотографу Михаилу Дудину за серию живых, воздушных, наполненных свечением снимков

