

УДК 75.021.42

АНИМАЛИСТИКА В ТЕХНИКЕ МАСЛЯНОЙ ЖИВОПИСИ (К ВОПРОСУ О СРЕДСТВАХ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА)

Е.В. ПАРУКОВА

Независимый исследователь, 210032, Витебск, Респу-
блика Беларусь

АННОТАЦИЯ. Статья посвящена исследованию вопроса привлечения внимания к миру дикой природы через искусство масляной живописи. Подчёркивается особое значение детализации кожного покрова животных, поскольку это является одним из способов достижения художественного объёма и живости анималистического образа. Автор обозначает, что усиление детализации кожного покрова существенно влияет на реализм и глубину изображения, и, в свою очередь, на зрительное восприятие. В работе осуществлён анализ некоторых существующих подходов в изображении животных, позволяющий выявить преимущественные их особенности и недостатки. Рассматриваются наиболее эффективные приёмы, используемые мастерами кисти для усиления выразительности посредством детализации кожного покрова, демонстрируя, что их тщательное и систематическое применение в масляной живописи позволяет повысить уровень художественного выражения и создать наиболее запоминающийся визуальный опыт для зрителей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: масляная живопись, реалистическое искусство, изображение животных, кожный покров животных, анималистический жанр.

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

ANIMALISTICS IN THE TECHNIQUE OF OIL PAINTING (TO THE QUESTION OF MEANS OF EXPRESSION ARTISTIC IMAGE)

K.V. PARUKAVA

Independent researcher, Vitebsk, 210032, Republic of
Belarus

ABSTRACT. The work is devoted to the study of the issue of drawing attention to the world of wildlife through the art of oil painting. The special importance of detailing the skin of animals is emphasized, since this is one of the ways to achieve artistic bulge and vivacity of the animal image. The author means that increasing the detail of the skin significantly affects the realism and depth of the image, and, in turn, the visual perception. The work analyzed some existing approaches in the image of animals, allowing to identify their predominant features and disadvantages. The most effective techniques used to enhance expressiveness by detailing the skin are considered, demonstrating that their careful and systematic use in oil painting increases the level of artistic expression and creates the most memorable visual experience for viewers.

KEYWORDS: oil painting, realistic art, animal depiction, animal skin, animalistic genre.

CONFLICT OF INTERESTS. The author declares the absence of conflict of interests.

С начала человеческой истории люди всегда окружали себя животными и воспроизводили их образы в искусстве. Изображения животных встречались в античной эпохе и средневековой Европе в различных трактовках: аллегорических, фольклорных, гротесковых и сказочных. Часто такие изображения имели стилизованный характер и высокую степень художественной условности, поскольку были сильно абстрагированы от реальных форм. Настоящий же прогресс в развитии анималистического изобразительного искусства начинается в период XVII–XIX вв. Тогда известные мастера в Европе и в России: Ф. Снайдерс, Дж. Стаббс, А.Г. Венецианов и многие другие, стали активно включать в свои живописные полотна образы животных – в качестве дополнения к портретам и пейзажам, батальным сценам, воплощая их с высокой степенью реализма и мастерства масляной живописи того времени.

Очевидно, что быстрый прогресс и развитие искусства стали возможными благодаря применению масляной техники. Как известно, масляная живопись является одной из старейших техник, которая существовала уже в VI–VII вв. В большинстве пособий по изобразительному искусству, в том числе и в работе Ю.П. Шашкова, масляная живопись определяется как «художественное направление, предполагающее создание произведений с использованием масляных красок, которые наносятся на различные поверхности» [10, с. 75].

В работе Л.Е. Фейнберга отмечается, что в произведениях искусства, созданных при помощи масляной живописи, включая изображения животных, применяются различные художественные приёмы, такие как цветовая гамма, светотени, выразительность мазков, текстурное богатство и разнообразные композиционные элементы [8, с. 48]. Все они позволяют художникам воспроизводить на плоскости животный мир с его яркой индивидуальностью и уникальностью, а также формировать иллюзию пространственной глубины и светового окружения. Современные художники исследуют и разрабатывают различные подходы в масляной живописи, расширяя её возможности и перенося изображения

животного мира на новый уровень выразительности и реализма [5].

Заинтересованность художников темой животного мира привела к тому, что с середины XX столетия активизировались разные подходы и способы изображения животных, призванные решать различные композиционные задачи. Художники-анималисты того времени достигли выдающихся результатов, объединив, как пишет Ю.М. Кирцер, «познавательное понимание животного мира с острым чувством выразительности в своих произведениях» [4, с. 77].

В настоящее время, несмотря на богатый предыдущий опыт в изображении животных и весьма актуальную проблему, связанную с состоянием окружающей человека природной среды, органичной частью которой являются представители животного мира, в отечественном художественном пространстве наблюдается снижение внимания к анималистическому изобразительному искусству. Поэтому важно привлечь внимание к миру дикой природы, как к уникальной ценности. Посредством живописных средств выражения, актуализации и модернизации существующих изобразительных приёмов и методов, возможно повысить общую выразительность и силу эмоционального отклика у современного зрителя, и, как следствие, акцентировать социокультурную значимость анималистического жанра в изобразительном искусстве.

Целью данной статьи является определение эффективных приёмов повышения выразительности художественного образа благодаря детализации кожного покрова животных, как наиболее характерного и отличительного их элемента.

Возможности масляной живописи очень широки. Любую идею, как некий художественный образ, можно довести до зрителя различным способом изображения. Техника масляной живописи представляет собой «комплекс умений, разнообразных действий и методов работы с живописными материалами, которые мастер применяет с целью достижения определенного художественного результата» [8, с. 12]. О важном значении данного вида живописи высказывались многие выдающиеся русские художники.

Так, например, К.Ф. Юон писал: «Мастерство само по себе уже восхищает зрителя совершенством технической части произведения искусства, не говоря уже о его содержании» [2, с. 12]. По этому же поводу П.П. Чистяков говорил, что «техника – это язык художника, и его необходимо развивать неустанно, до виртуозности, потому как без техники невозможно передать людям свои мысли, переживания, увиденную глазами художника красоту» [9, с. 6].

Бесконечное разнообразие природных мотивов, сюжетов и форм всегда служило источником идей, позволяющих по-новому решать творческие задачи художников самого разного профиля. Так, например, метод выдающегося русского и советского мастера И.С. Ефимова в изображении животных основывался на тщательном наблюдении и их изучении в естественной среде обитания. Иван Семёнович придавал большое значение точной передаче анатомических особенностей животных и их характеристик (преимущественно в скульптуре) (рисунок 1).

В основу творческого подхода блистательного советского художника-анималиста Е.И. Чарушина положено исследование и наблюдение за поведением животных. Отличительным в его работах являлось то, что для достижения наиболее выразительных изображений он наделял животных антропоморфными качествами, отчего художественные образы выглядели эмоциональными и нашли своё отражение преимущественно в области книжной иллюстрации (рисунок 2).

Советский художник А.М. Лаптев в работе над изображением животных уделял пристальное внимание динамике движений и работе мышц животных (рисунок 3), стремясь передать их внутреннюю энергию. Посредством многочисленных эскизов и набросков он создавал живые и динамичные образы с высокой степенью анатомического реализма.

Среди зарубежных мастеров современной анималистики можно выделить английского художника Р.-Д. Шепарда. Его подход также основан на изображении животных в своей естественной среде обитания. Отличительным признаком является использование приёма мягких и плавных цветовых переходов для создания атмосферных, «мечтательных» анималистических изображений (рисунок 4). В свою очередь, особенность анималистических картин болгарского художника К. Брендерса заклю-

Рисунок 1. И.С. Ефимов. Бой лосей, 1933. Бронза, литьё.
Источник: <https://yavarda.ru/ivanefimov.html>

Рисунок 2. Е.И. Чарушин. Волчишко, 1951. Иллюстрация, акварель.
Источник: <https://cojo.ru/izobrazitelnoe-iskusstvo/charushin-illyustratsii-37-foto/>

Рисунок 3. А.М. Лаптев. Тигр, 1956. Этюд, карандаш.
Источник: <https://ambilive.ru/en/articles/398-hudozhniki-rossii-laptev.html>

чалась в создании реалистичных эскизов животных с помощью карандаша и создания кожного покрова животных, будь то шерсть или перья, посредством штриховки. Далее, при помощи гуаши и акварели он дорабатывал художественный образ до фотографической точности.

Нельзя не отметить труды немецкого художника и автора Г. Баммеса, методика которого базируется на глубоком понимании строения тела животного, его движений и поведения. Поэтому Г. Баммес акцентирует внимание на изучении натуры, наблюдении за животными в их естественной среде обитания и на нахождении наиболее выразительной конструктивной композиции положения формы образа [1, с. 227].

Несмотря на различие подходов и способов изображения животных, художники единодушно обращают внимание на важность работы с натуры, поскольку, по мнению И.В. Портновой, «её изучение является необходимым условием для успешного решения творческих задач», связанных с достижением наибольшей выразительности в художественных образах [7, с. 1081].

Обзорно представив существующие методы и подходы, которые существуют в области изображения внешнего облика животных, можно сделать несколько ключевых обобщений:

1/ Придаётся важное значение тщательному наблюдению за животными в их естественной среде и практическим упражнениям по развитию наблюдательности и достоверной передаче неуловимого момента движения животного.

2/ Особое внимание уделяется развитию технических навыков художника – работе с линиями, формами, тонами, цветами и текстурой, а также важности соблюдения анатомической правильности изображения животного. Всё это играет важную роль в создании реалистичных и выразительных изображений.

3/ Заинтересованность в передаче эмоциональной характеристики, в том числе посредством наделяния изображаемых животных антропоморфными качествами. Чрезвычайно важен глубокий художественный анализ, который способствует отражению содержательной полноты образа животного.

Согласимся с утверждением И.В. Портновой в отношении анималистического искусства XX века:

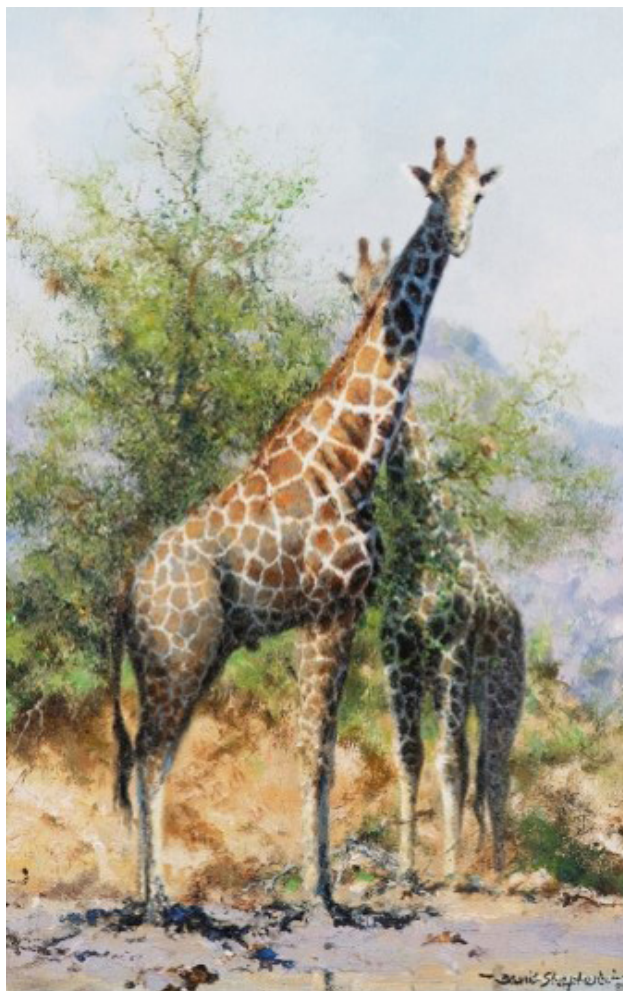

Рисунок 4. Р.-Д. Шепард. Трилогия Уотерхола 1. Жирафы. 1989. Холст, масло.
Источник: <https://www.liveinternet.ru/users/3162595/post408486441/>

«Будь то научная или художественная иллюстрация, станковая скульптура, живописные картины или монументально-декоративные работы – всё это суть грани одной художественной концепции, основанной на стремлении следовать природе явления во всем своём своеобразии и характерности» [6, с. 343].

На современном этапе, данные методы изображения животных стали неотъемлемой и фундаментальной основой и широко применяются в различных стилях живописи. Они служат для обучения художников, позволяют улучшить технику и навыки рисунка животных, а также способствуют созданию выразительных и реалистичных произведений искусства, отражающих красоту и многообразие животного мира.

Посредством изучения, применения и комбинирования различных методик, возникает собственное творческое выражение и особый подход в изображении животных, что позволяет развить индивидуальный художественный стиль. Осваивая базовые основы и принципы в искусстве, художник обретает возможность создавать оригинальные произведения. Глубокое понимание этих основ позволяет автору расширить свой художественный репертуар, экспериментировать с различными стилями и техниками, что, в конечном итоге, открывает новые горизонты для творчества.

Несмотря на значимость данных методов изображения животных, они также имеют некоторые недостатки. В отдельных случаях следование строго установленным методикам может ограничивать художественное выражение и креативность автора. Кроме того, ряд методов может быть сложным для освоения, требуя большого объёма времени и терпения, что может стать вызовом для начинающих мастеров. Некоторые существующие методы могут ограниченно применяться в других стилях или сюжетах. Отечественными художниками-анималистами отдаётся предпочтение карандашным и акварельным наброскам, эскизам и зарисовкам, а также скульптуре, тем самым, масляная живопись анималистического жанра отодвигается на второй план.

Животные, их красивый внешний облик всё чаще выступает объектом эстетического созерцания в изобразительном искусстве настоящего времени. Техническое мастерство художника способствует возможности усилить эмоциональный отклик у зри-

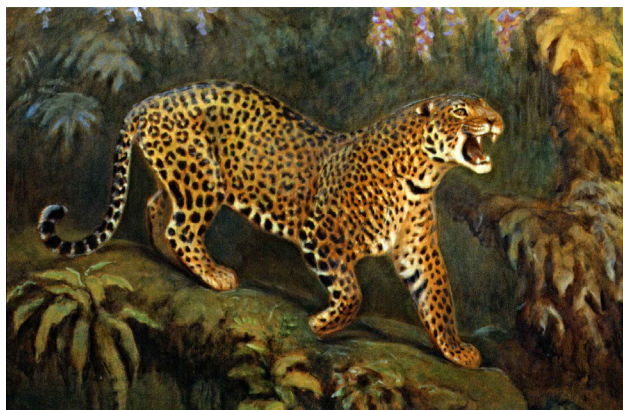

Рисунок 5. В.А. Ватагин. Леопард индийский, 1946.
Фанера, масло.

Источник: <https://sivatherium.narod.ru/postcard/vatagin1/vatagin1.htm>

теля, и в этом контексте отображение характера внешности животных становится ключевым фактором успеха его работы. В этом плане изображение кожного покрова (внешней оболочки животного) во-многом определяет выразительность художественного образа в целом.

При изображении животных необходимо понимать строение их тела, пластику, структуру и особенности кожного покрова. Владение знаниями анатомии и зоологии является важным условием достижения общей выразительности. Только при точном понимании внешнего облика животных можно добиться достоверности художественного изображения, дифференциации наиболее характерных черт. Например, В.А. Ватагин рекомендовал изучать структуру меха у зверей на живой натуре (рисунок 5). Вместе с тем у чучел животных мех зачастую деформирован и не обладает теми уникальными свойствами и характеристиками, которые присущи кожному покрову живого существа с его блеском, естественностью динамики направления потока шерсти и т. д. [3, с. 53].

В качестве результативного инструмента для работы можно использовать качественные фото-изображения животных. Это поможет предоставить художнику необходимую базовую информацию

о покрове животного, зафиксировать неуловимый глазу момент движения, который можно изучить, адаптировать и воплотить. В масляной живописи можно выделить следующие приёмы, помогающие повысить выразительность и эмоциональную характеристику анималистического художественного образа благодаря детализации кожного покрова животных:

1/ Тонкие кистевые мазки. Они пригодны для передачи мельчайших деталей кожи – морщин, шерсти или чешуек. Такой подход создаёт впечатление тонкой текстуры, глубины и реалистичности кожного покрова.

2/ Плавные переходы цвета и тона. Они позволяют создать натуральные оттенки кожи животных, помогают достичь богатой цветовой гаммы, передать объём и сложность кожного покрова, блеск шерсти или складки, переходы в текстуре кожи.

3/ Работа с деталями. Особое внимание в детализации анималистического художественного образа следует уделить ключевым участкам, отвечающим за мимику и эмоции – глазам, носу, рту. Это необходимо для того, чтобы придать изображению выразительность, живость и эмоциональность.

4/ Подчёркивание особенностей. Чтобы выделить уникальные особенности животного, необходимо тщательно концентрироваться на детализации специфических участков кожного покрова, таких как пятна, рисунки или оттенки цветов.

5/ Создание текстуры. Использование различных техник и инструментов (импасто, лессировка, мазковая техника и т. д.), позволяет художнику передать фактуру и текстуру кожи животного, делая его изображение реалистичным.

Следует отметить, что современная анималистическая живопись очень близка к фотографическому искусству. В связи с этим создание наиболее выразительного художественно образа через детализацию кожного покрова животных имеет свои характерные особенности и требует комплексного подхода, включающего использование всех вышеперечисленных приёмов. С помощью масляной живописи можно эффективно решить данную задачу, благодаря её уникальным свойствам и техническим характеристикам, таким как медленное высыхание, возможность работы в многослойной технике, а также разнообразные возможности создания текстур и другие

Рисунок 6. Е.В. Парукова. Последняя встреча. Фрагмент, 2022.
Холст, масло.
Источник: личный архив автора

преимущества. Здесь детализация кожного покрова животных требует тщательного и систематического подхода художника, а также соблюдения им технологических этапов, таких как имприматура, подмалёвок, прописка (деталировка), лессировка.

Прежде чем приступить к изображению животного, мастер, под покровом внешних форм, должен мысленно видеть основы, его образующие. Поэтому на первом месте стоит создание предварительного наброска формы тела животного, отвечающего за определение пропорций, конструктивной композиции, передачу движения и положения тела в пространстве.

Далее процесс работы разделяется на несколько этапов, каждый из которых выполняет свою специальную функцию. Например, на первом этапе основное внимание отдаётся укреплению рисунка, общих форм и светотени. Следующие этапы, второй и третий, а также последующие, направлены на выявление и конструирование более тонких деталей и цветовых оттенков, созданию текстуры шерсти по направлению роста волос, учитывая специфику кожи и индивидуальную физиологию, мускулатуру относительно положения тела животного в пространстве.

Каждая последующая прописка ведётся аналогичным образом, однако с прореженной интенсивностью, путём наращивания слоёв, где каждый последующий светлее и реже по отношению к предыдущему. Количество таких прописок зависит от особенностей кожного покрова, его структуры, а также от творческого замысла самого художника. В итоге, данный подход позволяет максимально использовать все возможности масляной живописи.

На заключительном этапе эффективно обратиться к технике лессировки, при которой наносится тонкий, прозрачный слой краски, позволяющий доработать и выделить особенности кожного покрова животного. Лессировка применяется для усиления или оживления цветов на слабоокрашенных или слабоконтрастных участках, для смягчения светотеневых контрастов и углубления теневых областей, что придаёт образу дополнительный объём и усиливает выразительность в целом.

Техника многослойности даёт возможность постепенно наращивать детали кожного покрова, а лессировка – наносить тонкие прозрачные слои, способствующие достижению плавных переходов,

Рисунок 7. Е.В. Парукова. Кокосовый кот. 2022. Холст, масло.
Источник: личный архив автора

глубины изображения и богатства цветовой гаммы. Использование светотени и тонов помогает передать объём и форму кожного покрова, формируя ощущение трёхмерности. Комбинирование этих приёмов позволяет художнику создавать высоко детализированные произведения масляной живописи, передающие впечатляющую красоту и уникальность животных (рисунки 6, 7).

Такой подход к детализировке эффективен при изображении структуры шерсти разного уровня сложности, даже тогда, когда шерсть настолько густая, длинная и вьющаяся, что под ней тело зверя прячется почти полностью и формы трудно читаются. На самом деле, вне зависимости от витиеватости рисунка, образованного из прямой либо вьющейся шерсти, он всегда подчинён общему правилу движения потока волос от головы к хвосту, от спины к брюху, с известными отклонениями и завихрениями.

Рисунок 8. Р. Бейтман. Место отдыха – мыс Буффало, 1986.
Фанера, акрил.
Источник: <http://robertbateman.ca/art/arttitlepage.html>

Преимущество картин с большей детализировкой шерсти заключается в создании максимально выразительного и впечатляющего визуального опыта для зрителя. В качестве примера можно также привести работы канадского художника-анималиста Р. Бейтмана. Воссоздание на холсте фактуры кожи, шерсти, перьев или чешуи придаёт его художественным образам глубину и реализм, позволяя почти физически ощущать присутствие и движение изображаемых животных (рисунок 8).

Детализированная шерсть животного помогает художнику передать точные текстуры, оттенки и особенности шерсти. Это создаёт иллюзию реальности и делает картины более объёмными и убедительными. Мельчайшие детали, такие как переходы от тёмных к светлым тонам, взаимодействие света и тени, делают произведения более изысканными и привлекательными для восприятия, что позволяет зрителю углубиться в произведение и наслаждаться множеством проработанных деталей. Так, выразительность в сочетании с реализмом могут вызывать более сильные эмоциональные реакции. Однако,

создание выразительного художественного образа посредством детализировки кожного покрова животного требует от художника высокого уровня мастерства и технических навыков, поэтому такие работы часто являются показательными для живописцев, демонстрирующими его профессионализм и талант.

Подводя итоги, ещё раз подчеркнём, что животное является сложным объектом, работа с которым и изображение которого требует большого мастерства и самых разнообразных навыков. Знание последовательности этапов работы очень важны в масляной живописи, так как она предусматривает строгое соблюдение технологических требований. Изображение кожного покрова животных в технике масляной живописи позволяет усилить выразительность и реалистичность художественного образа, погружая зрителя во всё многообразие и необыкновенность мира живой природы, вызывая ответное чувство любования, интереса, симпатии и любви к животным. Это, в свою очередь, воспитывает гуманные чувства по отношению к современному обществу.

ЛИТЕРАТУРА

- 1/ Баммес Г. Изображение животных. М.: ООО «Дитон», 2011. 233 с.
- 2/ Беда Г.В. Живопись. М.: Просвещение, 2007. 191 с.
- 3/ Ватагин В.А. Изображение животного. М.: Искусство, 1957. 170 с.
- 4/ Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. М.: Высшая школа, 2005. 272 с.
- 5/ Парукова Е.В. Специфика художественного метода в анималистическом жанре изобразительного искусства // Художественное образование и наука. 2022. № 4(33). С. 79–84.
- 6/ Портнова И.В. Анималистическое искусство XX века. Пути развития // Мир науки, культуры, образования. 2011. № 4 (29). С. 342–344.
- 7/ Портнова И.В. Процесс работы художника-анималиста: специфика, материалы и особенности творчества // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. 2009. Т. 11, № 4 (6). С. 1077–1082.
- 8/ Фейнберг Л.Е. Секреты живописи старых мастеров. СПб.: Лань: Планета музыки, 2021. 368 с.
- 9/ Шадури А.В. Материалы и техника живописи: учебно-методическое пособие. Барнаул: Издательство АлтГТУ, 2007. 105 с.
- 10/ Шашков Ю.П. Живопись и её средства: Учебное пособие для вузов. М.: Академический Проект: Трикста, 2006. 128 с.

REFERENCES

- 1/ Bammes, G. (2011), *Izobrazhenie zhivotnykh* [Image of animals], Diton, Moscow, 233 p. (in Russ.)
- 2/ Beda, G.V. (2007), *Zhivopis'* [Painting], Prosveschenie, Moscow, 191 p. (in Russ.)
- 3/ Vatagin, V.A. (1957), *Izobrazhenie zhivotnogo* [Image of an animal], Iskusstvo, Moscow, 170 p. (in Russ.)
- 4/ Kirtser, Yu.M. (2005), *Risunok i zhivopis'* [Drawing and painting], Vysshaya shkola, Moscow, 272 p. (in Russ.)
- 5/ Parukova, E.V. (2022), "The specifics of the artistic method in the animalistic genre of fine arts", *Arts education and science*, No. 4(33), pp. 79–84. (in Russ.)

- 6/ Portnova, I.V. (2011), "Animal art of the twentieth century. Ways of development", *World of science, culture, education*, No. 4 (29), pp. 342–344. (in Russ.)
- 7/ Portnova, I.V. (2009), "The process of work of an animal artist: specifics, materials and features of creativity", *Proceedings of the Samara Scientific Center of the Russian Academy of Sciences*, Vol. 11, No. 4 (6), pp. 1077–1082. (in Russ.)
- 8/ Feinberg, L.E. (2021), *Sekrety zhivopisi starykh masterov* [Secrets of painting by old masters], Lan': Planeta muzyki, St. Petersburg, 368 p. (in Russ.)
- 9/ Shadurin, A.V. (2007), *Materialy i tehnika zhivopisi: uchebno-metodicheskoe posobie* [Materials and painting technique: accounting and methodological manual], Izdatel'stvo AltGTU, Barnaul, 105 p. (in Russ.)
- 10/ Shashkov, Yu.P. (2006), *Zhivopis' i ee sredstva: Uchebnoe posobie dlya vuzov* [Painting and its means: Textbook for universities], Akademicheskii Proekt: Trikshta, Moscow, 128 p. (in Russ.)

Сведения об авторе

Парукова Екатерина Вячеславовна, магистр наук, независимый исследователь, почётный член Международной академии современных искусств, член РОО ТС «Евразийский художественный союз» секция «Классическая живопись»
E-mail: timkanpi666@mail.ru

Author information

Katsiaryna V. Parukava, Master of Science, Independent researcher, Honorary Member of the International Academy of Contemporary Arts, Member of the Eurasian Art Union of the section "Traditional Arts"
E-mail: timkanpi666@mail.ru