

Редько Анатолий Максимович

канд. пед. наук, старший преподаватель,

мастер делового администрирования

ФГБОУ ВО «Пермский государственный институт культуры»

г. Пермь, Пермский край

DOI 10.21661/r-530674

ПОРТРЕТ

Аннотация: в статье рассмотрена креативность постановки, наброска, нанесения портрета на холст, представляющего собой кропотливую работу начинающих художников, невидимую посетителям музея, рассматривающим живописные картины финальной стадии. Для актуальности темы и по материальным соображениям, что безусловно имело ролевое значение, анализировалось позирование перед студентами специализации живописи ПГИК, архитектурного, скульптурного, живописного отделений УАЖВиЗ имени И. Глазунова (г. Пермь). Автор не обладает образованием художника, искусствоведческим образованием, но его любовь к искусству помогает ему в творческой жизни. Статья представляет собой взгляд со стороны натурщика. Исследователь обращается к именным музыкальным мероприятиям в России, в г. Перми в трактовке портретов мастеров исполнительства: Ю. Башмета, А. Чайковского, Н. Цнайдера, Жан-Ив Тибодэ, Д. Маслеева. В качестве примеров использована фотогалерея портретных работ, фотографии музыкальных фестивалей.

Ключевые слова: натурщицы, музы, живописный портрет, натурщик, эксперимент по смешению красок, экспериментальная работа над тенями, музыкальный портрет.

В прошлые века деятели искусства очень часто соглашались позировать для портрета, картин с сюжетной фабулой или в пастельных сценах.

Лица красавиц, а именно высоких особ (а также обнаженные части тела), мы можем видеть на известных полотнах. И это здорово, что имена некоторых натурщиц, позировавших гениям и сохранившихся в образе персонажей картин.

Эта натурщица Рембранта (Саския ван Эйленбюрх, дочь бургомистра, была женой художника) (см. рис. 1).

Рис. 1. Натурщица и жена Рембранта в образе Флоры

Эта натурщица Рубенса (купеческая дочь Е. Фоурмен была его второй женой) (см. рис. 2).

Рис. 2. В браке с художником она родила пятерых детей

Эта натурщица Боттичелли (С. Веспуччи (Каттанео)) была музой и благодаря его работам стала для нас, потомков, символом итальянского Ренессанса (см. рис. 3).

Рис. 3. Рождение Венеры. Работа С. Боттичелли. В образе Венеры – Симонетта

Интересно, что благодаря доброте и искренности Симонетты во Флоренции ею восхищались как мужчины, так и женщины. Иными словами, она обладала не только внешней, но и внутренней красотой, и это знаменитый художник умело смог выразить на своих полотнах.

Эта натурщица Э. Моне (Викторина сама была художницей). И кстати, позировала она и для его коллег: Э. Дега. Девушка вольного поведения, которая то и дело вставляла в свою речь грубые словечки. Не боясь смелых экспериментов, она воплощала в жизнь (вернее в искусство) любые идеи художника (см. рис. 4).

Рис. 4. Завтрак на траве

Эта натурщица К. Брюллова (графиня Ю. Самойлова) познакомилась после расставания со своим молодым мужем (см. рис. 5).

Рис. 5. Знаменитая «Всадница»

На полотне про гибель Помпеи она изображена сразу в четырех образах: это женщина с дочерями; девушка, бегущая рядом с античным художником (в его образе художник изобразил себя); горожанка, упавшая с колесницы, и женщина с кувшином (см. рис. 6).

Рис. 6. Четыре образа возлюбленной в одной великой картине

Тема раскрывается в художественном фильме «Ренуар. Последняя любовь» (Франция, 2012).

О великих живописных творениях с участием красавиц натурщиц говорит тот факт, что картины написаны густыми, яркими, насыщенными по тону, необычными, редкими по оттенкам живописными красками. Мастерское владение игрой теней. Колористическая фактура. Фотографическое изображение.

Мы привели вышеизложенный материал тем самым лишней раз считаясь с мнением, что нечего зазорного в этом нет – работать натурщиком, позирующим, не имеет значение, в одежде или в обнаженке.

Почему-то снять половину одежды считается неприличием, я не говорю о том, что даже раздеться до гола стыдно, особенно перед студентами. Правда есть люди, которые стесняются. Показать физическое состояние своего тела, тем самым свои мускулы, показать красивые пропорции обнаженного тела, будь то мужского или женского. Вспомним David высотой 5 м 17 см впервые представлен не в момент победы над Голиафом, а перед сражением. Мраморный гигант стал символом целой эпохи Ренессанса, его множественные копии и изображения разошлись огромными тиражами по всему свету. Это красиво, гармонично, мужественно, элегантно, эстетично (см. рис. 7).

«В телесной обнаженности я вижу кротость и смирение. Тело само прекрасно по себе. Скрывать его одеждой необязательно» [2].

Рис. 7. Давид

Педагог, ведущий специальный предмет «Живописный портрет», выстраивает с натурщиком (назначенным учебным отделом учебного заведения по заключенному договору с денежной оплатой) композицию в сидячем положении. В центре стоит подиум, на который модель садится в центре на стул. Особенно при этом важно световое решение в зависимости от расположения фигуры (софит либо сбоку, либо слева, либо справа, либо в центре) общее освещение (либо включенный на половину, либо полностью), свет от окон (либо окна закрыты темным материалом, либо окна не завешаны шторами). Все это для того, чтобы не было бликов, затемнений. Задник определенного цвета, который служит определенным цветовым фоном, на котором освещается тем самым данная композиция.

Затем начинающие художники ставят студийные мольберты, расположенные шахматным порядком, чтоб цельная композиция была компактно видна и начинают делать карандашные наброски на картонной бумаге специального формата, прикрепленной к специальному приспособлению. Сейчас стали и стоя, и сидя, между тем в историческую эпоху художники стояли. Это практиковалось чтоб корпус художника был прямой, да и стоячее положение означало в другом ракурсе просматривается фигура. Использование подставку на стул также приветствуется чтобы не смотреть на фигуру в приплюснутом состоянии. Продается специальный стул, чтобы художнику было комфортно лицезреть на высоте позирующую фигуру. Находятся мольберты художников на предельно близком расстоянии от фигурной композиции.

С помощью растворителя идет кропотливая, подчас нудная работа поиска, путем смешения красок, нахождение тональных оттенков.

Постоянная игра тенями. Придать некую живость, контрастность, насыщенность праздничными тонами. Не бояться делать интеграционные открытия в колористической партитуре. Постоянно смешивать краски. Отходить от темного к свету, от черных, каменных, стальных к светлым, красным краскам. Больше ярких тонов. Портрет сиять красками. Смело водить инновационное, экспериментальное, искать свой почерк. Должно быть ощущение, что картина естественна.

Психологическое состояние портретного героя. Психологизм героя. Сходство с оригиналом. Конечно, начинающий харизматичный художник видит по-своему и может на много отойти от портретного сходства. Он говорит: «Именно я так вижу», «Именно я так чувствую», «Именно я так себе представляю, и мне никто не запретит, как я рисую». Данный подход приветствуется, практикуется. Но все равно должно быть некая похожесть пусть даже на 50%, не говоря о 100% схожести.

Сравнивать студенческие работы с автопортретами П.П. Рубенса [5], А. ван Дейка [6].

Постоянная работа над своими ошибками, своими недочетами. Исправление того, что не получилось, постоянно искать, учиться, только тогда ты сможешь овладеть мастерством живописи, совершенствовать свое искусство создания в будущем полотен.

Творческая работа по созданию портрета с натурщиком предусматривала 66 часов два раза в неделю у первокурсников: с 30-минутными сеансами; трехминутными перерывами для восстановления сил натурщика; большим обеденным перерывом и 35 часов у старшекурсников, но уже по усложненным специальным требованиям к концу обучения к преддипломной, а затем к дипломной работе.

Лицевая часть, переносица, перегородка, нос, мускулы, шея, череп, волосы, отсюда тени и краски разные (темные, светлые). Человеческая анатомия – основной спец предмет обучения, особенно на первом курсе как таблицу умножения обязан знать без запинки, поэтому для упрощения рядом с натурщиком ставят человеческий скелет, чтобы легче было рисовать, смотря одновременно и на натурщика и мельком поглядывая на наглядное пособие, обязательно должно быть книжные пособия, а также концентрируя внимание на ранее написанные портреты выпускников академии. Обратите внимание на работы. Каждый начинающий художник, встающий на профессиональную основу, видит натуру по-своему. Своя манера написания, свой взгляд, свой стиль, своя концепция (см. рис. 8–13).

Рис. 8. Портрет. Видение живописца .1 курс.
УАЖВиЗ имени И. Глазунова (г. Пермь)

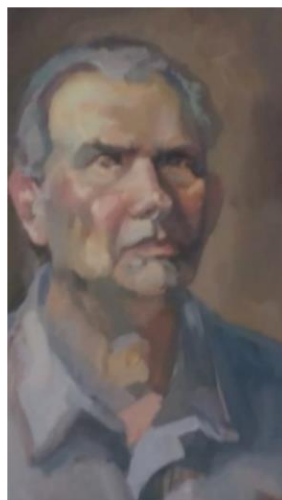

Рис. 9. Портрет. Видение живописца. 1 курс.
УАЖВиЗ имени И. Глазунова (г. Пермь)

Рис. 10. Портрет. Видение живописца. 1 курс.
УАЖВиЗ имени И. Глазунова (г. Пермь)

Рис. 11. Портрет. Видение живописца. 1 курс.
УАЖВиЗ имени И. Глазунова (г. Пермь)

Рис. 12. Портрет. Видение живописца. 1 курс.
УАЖВиЗ имени И. Глазунова (г. Пермь)

Рис. 13. Портрет. Видение живописца. 1 курс.
УАЖВиЗ имени И. Глазунова (г. Пермь)

Студенты представляли и рабочие наброски на основе зарисовок, эскизов (см. рис. 14–15).

Рис. 14. Портрет. Видение живописца. 1 курс. ПГИК (г. Пермь)

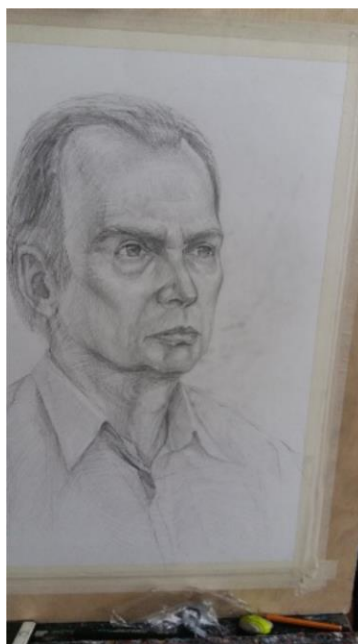

Рис. 15. Портрет. Видение живописца. 1 курс. ПГИК (г. Пермь)

Кроме учебной программы домашняя работа: серия портретов натурщиков в одежде и без нее, нарисованных вне обязательных уроков по специальности. Среди знакомых, друзей, в толпе, на улице, в транспорте выбирали сами первокурсники за чисто символическую плату (100 рублей) или бесплатно при условии, если соглашался. Еще его или ее нужно уговорить. Не каждый согласиться

позировать достаточно большое время, неподвижно застыв в определенной позе сидя или стоя без разницы. Устают руки, корпус, ноги, поэтому должна быть некая привычка, практика, правда организм быстрее привыкает, вначале трудно потом легко. Нужны деньги, то за все хватаешься и всему овладеваешь, лишь бы вовремя платили.

Продолжая тему статьи, хотелось обратить внимание на оперное событие в сценографическом решении.

Солистов в опере нет, зато хоров пять, а также музыканты оркестра «Новая Россия», пластический театр «Мим-оркестр».

Кто-то в древнегреческом духе аки моральный авторитет, кто-то непосредственный участник событий аки глас народа. И это было, кстати, самым интересным моментом оперы, тем «глубинным народом» Суркова, – то выходящим на первый план, то разделяемым серой массой толпы общим недоумением от действия властей. Личностями и массой одновременно. Героем или ничтожеством в зависимости от обстоятельств. Прекрасное осмысление сегодняшней повестки в историческом контексте композитором.

Для композитора А. Чайковского это эксперимент. «Хоры и есть солисты – разные группы народа и Я. Мудрый и еще такая коллизия, что народ не понимает руководителя, а руководитель народа», – отметил композитор (см. рис. 16).

Рис. 16. А.И. Мерзликин в роли Я. Мудрого

А ведь есть еще два протагониста, спетые контратенорами В. Магомадовым; О. Рябцом. Они тут не действующие лица, их уже убили. Они скорее моральные авторитеты, то и дело раздающие всем сестрам по серьгам. Думаю, для пронзительности, для ангельской сущности. Возьми сюда теноров – они сюда вплетут мужскую эмоциональность, возьми басов – получишь бескомпромиссность и неоспоримость. А контратеноры как голос с небес, ангелы, с которых взять нечего. Они уже ангелы. Это голос совести.

Композитор А. Чайковский вообще отказался от скрипок. Солирующий альт он отдал, разумеется, Ю. Башмету. Партия альты воплощает в хоровой опере рок, судьбу. Но Башмет тут особо и не утруждается – соло короткие и скорее атмосферные. Нет валторн. Одна труба и один тромбон. Три альты, три виолончели, три контрабаса. Зато много солирующей домры, баяна, цимбал. Дирижер Д. Влащенко справился с таким составом без проблем. Как водится у А. Чайковского, опера то и дело переходит в мюзикл а-ля Л. Бернстайн или латино, или фанк, или рок-н-ролл, или снова к А. Шёнбергу. Такая композиторская манера. Это не очень современно, зато фундаментально и роскошно.

А ведь есть еще танцевальная группа «Мим-оркестр», но она показалась скорее чужеродной.

«Жанр хоровая опера, но скорее это действо – мистерия. Здесь синтез искусств, основное – звучание хоровой музыки», – прокомментировал художественный руководитель Камерного студенческого хора МГК имени П.И. Чайковского, профессор А. Соловьев.

С полным правом можно обозначить что это близко относится к особенностям хорового театра (взрослого, а есть еще и детский, но отличаются по специфике).

Где еще можно будет воспроизвести такой масштабный и необычный состав, помимо грантовых фестивалей (см. рис. 17).

Рис. 17. Оформление сцениума. Размещение по ролевому принципу хоровых участников действия в пространстве площадки

В рамках фестиваля «Симфонический Олимп», филармонического абонемента №1 «Симфонические вечера» выступил лучший европейский симфонический коллектив: французский оркестр. Это стало возможным благодаря менеджерской работе директора Н.Ю. Кокоулиной, регионального Министерства культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций на сцене Большого зала Пермской государственной филармонии (БЗПГФ), спонсорской поддержки, представители отметились своим личным присутствием на первом отделении.

Исполняемое на площадках произведение (увертюра к опере «Тангейзер» (1845) Р. Вагнера) с изумительной темой духовой группы, приводящей к кульминации всех групп оркестра в финале и с контрастирующей средней части.

Хотелось обратить внимание на нетрадиционную расстановку оркестра. Группа контрабасистов расположилась в центральной части сценического пространства (см. рис. 18).

Рис. 18. Контрабасисты. БЗПГФ

Медную группу пересадили в правую часть сцены с краю. Одна арфа. Звучание ее тонуло в оркестре. По существу, 2-3 арфы. Музыкальные инструменты были превосходными. Кульминацию хотелось ярче, но тут нужно было применить оркестру мощную силу по извлечению музыкальных звуков, а времени было в обрез, тем более разница в 4 часа, привыкание к часовому поясу, поэтому приспосабливались сразу на концертном выступлении, на ходу. Могу сказать, что по музыкальности, выразительности, фразировке ближе к федосеевскому оркестру, чем по яркости светлановскому оркестру-оркестру Татарстана под управлением А.В. Сладковского.

Мы обратили на почти поровну мужское и женское части в составе обновленного коллектива. Дирижер, любящий Россию, исполнял оркестровые партитуры, наизусть не пользуясь перелистыванием партитуры (см. рис. 19). Оркестр разыгрывался до последнего, даже когда пермские меломаны стали заполнять концертный зал. Поэтому не было часто практикуемого традиционного приветственного выхода оркестра на сценическую площадку.

Рис. 19. Дирижер Н.Шепс-Цнайдер (Франция). БЗПГФ

В российских гастролях по маршруту российских городов: Екатеринбург – Пермь – Москва – Санкт-Петербург французских музыкантов участвовал их звездный соотечественник, дважды номинант Grammy пианист Жан-Ив Тибодэ, любящий Россию, удостоенный премии «За заслуги перед музыкой», кавалер ордена Искусств, кавалер ордена Почетного легиона, самый стильный и изысканный пианист нашего времени (Э. Григ. Концерт для фортепиано с оркестром а-моП, соч. 16. 1868).

Пианист произвел магнетическое впечатление своей яркой харизматичностью, включающую музыкальность, техничность, силой в пальцах, звучащими аккордами, пением музыкального инструмента до автоматизма, до совершенства в искусстве мастерства. Благодаря природной харизме, утонченности интерпретации блестящее слушание оркестра, введение сольной фортепианной партии со стороны солиста, с дирижером, монолитное ансамблевое единение, выдвижение на первый план то оркестра, то инструмента, соревнование между ними, звучание фортепиано по оркестровому в кульминационных эпизодах, звучащий инструмент в руках пианиста, все звучит, прикосновение к музыкальным звукам осмысленное, мощь в пианистических руках (см. рис. 20).

Рис. 20. Жан-Ив Тибодэ (Франция). БЗПГФ

Мы слышали много раз фортепианный концерт норвежского композитора с пианистически-оркестровыми трактовками, могу утверждать, что французский пианист Жан-Ив Тибодэ эталонно исполнил заявленный инструментальный концерт, мы по себе проверили на одном дыхании прослушав три части, как будто исполнитель купался в море музыки, наслаждался замороженной музыкой, захватил своей игрой весь зал, который замороженно, гипнотически растворялся в волшебной музыки Э. Грига.

На бис пианистом была исполнена фортепианная часть из тетради («лирические пьесы». op. 12, 1867) норвежского композитора: утонченно, проникновенно, музыкально, гибко, ажурно, проникновенно, эталонно, с богатой нюансировкой, мастерски, притягивающий гипнотически и магнетически. Звучащий инструмент был слышан в различных частях зала завораживающе. Художественные принципы музыкального фрагмента: это лирический тон музыки, внимание к темам Родины и связь музыки с народными истоками, лаконичность и простота, четкость и изящество поэтических образов.

Далее исполнена 55-минутная малеровская первая симфония, d-dur (1888–1896). Слушалась на одном дыхании, замечательная живописная, красочная, драматическая музыка, редко исполняемая на российских концертных площадках (см. рис. 21).

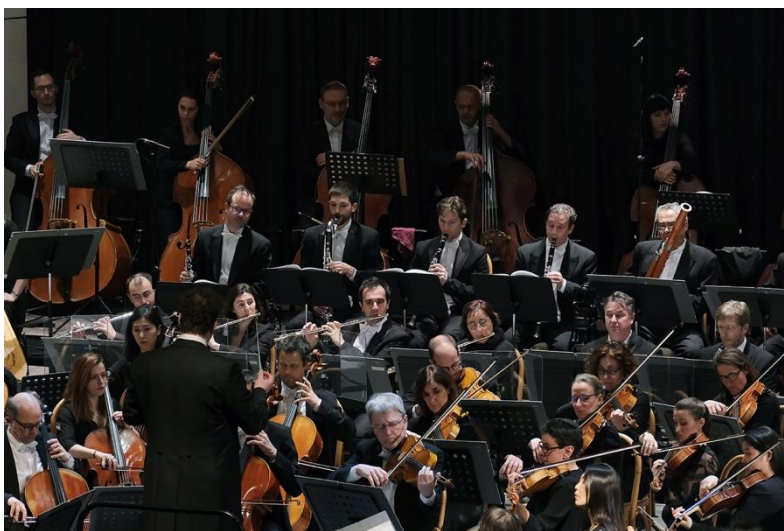

Рис. 21. Исполнение музыки Малера. БЗПГФ

Пермская публика в восторге от исполнительской манеры всемирно известного коллектива.

В рамках филармонического абонемента №4 «Волшебные звуки рояля» произведения композиторов: поэтичные ноктюрны Г. Форе и неоклассическая сюита «Pour le piano» («Для фортепиано») К. Дебюсси, где традиции старых мастеров вступают в диалог с музыкальным импрессионизмом. Резкий контраст внесла соната №2 Н. Мясковского (с экспрессионистскими чертами, свойственными началу XX в.), запечатлевшая острейшую борьбу жизни и смерти. Украшением фортепианной программы стали транскрипции (романс М. Глинки «Жаворонок» в транскрипции М. Балакирева, концертная сюита из балета «Щелкунчик» П. Чайковского, Э. Григ сюита №1 из музыки к драме Ибсена «Пер Гюнт») (см. рис. 22).

Рис. 22. Играет Дмитрий Маслеев. ОЗПГФ

Прослушав стильную фортепианную программу, мы обратили внимание, что левая и правая рука у пианиста были неравноправными. Должна быть равноправность обеих рук во всей программе независимо или ты играешь на ррр, или ты подходишь к кульминации, и вот она апофеоз музыкальных произведений. В отдельных местах своего монолитного выступления он уделял внимание правой руке, а левая больше аккомпанировала. Сказать, что у него левая рука не разработана не верно, тем не менее хотелось обратить внимание на ролевую основу левой руки, оркестровое звучание, придающее за счет именно не правой руки, тогда будет больше сочности, звучности, яркости, равномерного распределения нюансировки. Если сравнивать его с французским пианистом, то у него (Жан-Ив Тибодэ) как раз прослеживается оркестровость в пианистической игре, что условно вполне импонирует.

Но возвращаясь к Маслееву на бис исполнил ноктюрн Ф. Шопена, придающий лечебно-эмоциональное воздействие, успокаивающее психологическое состояние на слушателей. Недаром говорят, что классические произведения лечат душу, поднимают настроение, тонус зрителей уводят в иную атмосферу отрешенности от злободневных рабочих, семейных проблем.

Интерес к творчеству Дмитрия во всём мире закрепил за ним статус «большого пианиста будущего», обладающего блистательной виртуозностью и музыкальностью.

Как быстро летит время. Впереди юбилейный фестиваль Д. Мацуева с участием ведущего симфонического оркестра Республики Татарстан, мастеров мирового исполнительского искусства; а далее федосеевский оркестр, фестиваль «Владимир Спиваков приглашает...». Новые музыкальные встречи с признанными артистами сцены.

Список литературы

1. Натурщицы гениев, кем были в реальной жизни красавицы с реальных полотен [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://kulturologia.ru/blogs/200419/42882/> (дата обращения: 10.02.2020).

2. Новости культуры с Владиславом Флярковским. Эфир от 09.02.2020. Интервью со сценаристом шоу Жан-Поля Готье Рафаэлем Чиоффи // ВГРТК. Телеканал Россия-Культура [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://tvkultura.ru/article/show/article_id/356306/ (дата обращения: 10.02.2020).
3. Новости культуры. Эфир от 07.02.2020. Юрий Башмет рассказал о подготовке к премьере оперы А. Чайковского «Сказ о Борисе и Глебе» // ВГРТК. Телеканал Россия-Культура [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://tvkultura.ru/article/show/article_id/356265/ (дата обращения: 10.02.2020).
4. Ренуар. Последняя любовь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.kinopoisk.ru/film/678531/> (дата обращения: 10.02.2020).
5. Рубенс П.П. Все картины художника [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gallerix.ru/album/Rubens> (дата обращения: 14.02.2020).
6. Дейк А. Ван. Все картины художника [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gallerix.ru/storeroom/1754571569/> (дата обращения: 14.02.2020).
7. Чайковский А. Сказ о Борисе и Глебе, братьях их Ярославле Мудром и Святополке Окаянном, о лихих разбойниках и добром народе русском / Хоровая опера-мистерия. Онлайн-трансляция // ВГРТК. Телеканал «Россия-Культура» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://tvkultura.ru/article/show/article_id/356434 (дата обращения: 17.02.2020).
8. Понамарев В. Мировая премьера «Сказа о Борисе и Глебе», или Правитель не слышит народ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://newsmuz.com/news/2020/mirovaya-premera-skaza-o-borise-i-glebe-ili-pravitel-ne-slyshit-narod-44522> (дата обращения: 21.02.2020).
9. Лионский национальный оркестр выступит в Перми // Сайт Пермской государственной филармонии. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.filarmonia.online/filarmonija/smionas/lionskijnacionalnyjorkestrvystupitvpermi.html> (дата обращения: 27.02.20120).
10. Дмитрий Маслеев, фортепиано. (г. Москва) // Сайт Пермской государственной филармонии [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.filarmonia.online/afisha/dmitrijmasleev.html> (дата обращения: 03.03.2020).