

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ МНОГОФИГУРНОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ

Василенко В.В., студентка ОМ- 404. Научный руководитель,
Герасимова Д.Л., доцент

Проблема формирования многофигурной исторической картины, создание данной картины исторического характера должно служить напоминанием и предупреждением о проблеме работорговли. В ходе работы над произведением были использованы художественные законы создания живописного произведения.

В основу сюжета художественного произведения была положена тема торговли украинскими женщинами на невольничьих рынках. Работорговля была важной частью экономики средневековых государств. Выбор данной темы обусловлен актуальностью работорговли и в наше время. Торговля людьми приобрела, глобальные масштабы и является современной формой рабства. Большинство рабов - женщины. Проблема современного рабства касается всех стран мира.

В 1520-1566 - годы правления одного из самых знаменитых османских султанов Сулеймана Великолепного, для Стамбула наступил «золотой век», что значительно отразилось на украинских землях, и в частности на судьбе многих девушек попавших в плен, которым предстояла в дальнейшем участь рабынь. Крымские татары ежегодно отправляли властителю Османской империи тысячи пленников и пленниц в виде дани или подарков. Сохранился документ, в котором неизвестный литовский писатель 16 века писал об этом: «Торгуют невольниками по всем городам Крыма, больше всего в Кафе. Случается, что целые толпы несчастных, проданных в неволю, гонят прямо с рынка на корабли, так как город лежит при удобной морской пристани. Поэтому Кафу можно назвать не городом, а ненасытной, отвратительной бездной, пожирающей нашу кровь».[1] Из города Кафы рабынь отправляли на невольничьи рынки, где их приобретали в основном для гарема.

В работе хотелось выразить художественными средствами полное доминирование мужчины над женщиной, безысходность, с которой сталкивались женщины, оказавшись в плену.

Сюжет картины:

Изображены невольницы, привезенные на корабле из Украины, по личному заказу состоятельного пашы (паша - титул равный генералу). Одежда девушек разорвана после долгого пути в Стамбул, от нее остался лишь намёк на украинские вышиванки. Девушек окружили продавцы и янычары (свита пашы).

Формат:

Формат картины - это форма и размер плоскости, на которой выполняется изображение. Как правило, выбирается до начала работы над картиной, но иногда мастер меняет его в процессе работы, как и произошло при создании данного произведения. Формат тесно связан с содержанием картины, её композиционным построением. Вытянутый горизонтальный формат больше всего подходит для развёрнутой повествовательной композиции.

Были выполнены эскизы в разных форматах, более квадратных и более вытянутых. Эскизы выполнялись различными материалами: кистью и масляными красками, цветными карандашами, пастелью... (рис.1).

Рис. 1. Подготовительные эскизы

В итоге даже окончательный эскиз (картон) был изменен. Он перестал быть столь панорамным, чтобы сосредоточить внимание зрителя на главных персонажах. Но изначально было задумано, чтобы смысловой центр не совпадал с композиционным центром, а находился в зоне золотого сечения, как мы можем увидеть на (рис.2).

Композиционное решение

Композиционный центр картины важен для нас тем, что это центр внимания, организованный средствами самой композиции. Именно

этот участок служит для глаза началом обхода при рассматривании картины.[2]

Рис.2. Поиски композиции

В результате, мы пришли к тому, что путь глаза по картине определяется не изображаемыми событиями (точнее — не только ими), но, главным образом, особенностями их изображения, то есть — композицией.

Точка вхождения в изображение — зрительно выделенный композиционный центр. В первый момент глаз выбирает наиболее контрастную фигуру или деталь в картине. В нашей картине это рабыни - светлый силуэт на тёмном фоне (рис 3).

Рис.3. Поиски композиционного центра

Активные линии: главным образом, это эмоциональные взгляды персонажей, но не только они, например контурные линии ковра на полу соединяют основания фигур невольниц и паши, рука паши указывая на девушек попадает на копьё янычара тем самым усиливая образ власти (рис. 4).

Рис.4. Активные линии в сюжете картины

В формировании композиции активно использован ритм. Ритм — это упорядоченность, чередование каких-либо элементов, происходящее с определённой последовательностью, частотой. Слово ритм (греческое *rhythmos* — движение, такт), происходит от *rhein* — течь. В живописи ритм также играет огромную роль. Он не всегда сразу заметен зрителю, но он быстро и сильно действует на него, настраивая на нужный лад. Ритм может быть передан любым из основных элементов живописи: геометрией форм, техникой нанесения красочного слоя, цветом, светом, пространством. Он может нести в картине смысловую нагрузку, служить созданию общего настроения картины, быть одним из средств характеристики человека.

Ритмы: если соединить активные точки композиции, в основном это фигуры, то получается что они заключены в множестве треугольников остриями вверх на головах фигур, что поддержано отзеркаленными треугольниками, (перевернутыми) - это линия ковра и сундука. Также активная вертикаль драпировки на архитектуре поддержана отраженными линиями пристани и теневой частью товара на переднем плане картины. Мачты кораблей также повторяют ритмы треугольников фигур, гармонично создавая противовес активному заполнению левой стороны формата. [3]

В работе использованы следующие приемы выделения главного:

1. **Композиционный центр.** Создание композиционного центра яркостью, контрастом с фоном. Контраст тоналностей — сильнейшее средство выделения главного. Фигуры рабынь — первый композиционный центр картины, с него начинается движение глаза.

2. **Смысловой узел.** Размещение главного смыслового узла вблизи геометрического центра. Возле фигур девушек, которые работают цельным пятном, их можно считать нерезкими, а вокруг них резкие фигуры, с множеством деталей, характеризующих принадлежность к турецкому костюму. У каждого персонажа свои атрибуты, отличающие янычара от продавца.

Внимание привлекают, прежде всего, наиболее значительные по размеру фигуры. Это фигура паши, его головной убор - светлый на темном, также как фигуры девушек. Остальные фигуры темные на светлом фоне. Есть еще фигура со светлым головным убором, но она светлая на светлом фоне, и не является главным акцентом.

Если смотреть в целом то все фигуры, работают темным пятном. На третьем плане: море, небо, очертания города. «Вхождение» через картину, и ковры, также содержимое сундука — работают в средник тонах. Светлее чем фигуры девушек в картине ничего нет.

Персонажи, расположенные справа и мачты кораблей над ними напоминают перевернутый восклицательный знак и являются логическим завершением смыслового диалога между персонажами.

Девушка, которая постарше смотрит прямо в глаза янычару, каштановые волосы распущены и взъерошены. Свободной рукой она пытается прикрыть обнаженный участок тела, но еще с надеждой на освобождение дерзко смотрит на янычара. Девочка рядом совсем напугана, она пытается спрятаться, и наклонилась, ища защиту у своей подруги – невольницы. Голову младшей девушке накрыли платком, сделав попытку скрыть её красоту, но услужливый янычар уже пытается развернуть её на обозрение покупателю.

Мужчины - продавцы по левой стороне, янычары и слуги паши – по правой, словно коршуны окружили несчастных девушек. Продавец сидит, спокойно покуривая трубку – не сомневаясь в том, что получит за товар крупную сумму.

Колорит работы предполагается в теплых тонах, фигуры расположены в контражуре.

Вывод: На основании выше изложенного можно сделать вывод, что при формировании многофигурной композиции необходимо последовательно, поэтапно использовать художественные методы и приёмы.

Композиция найдена, и проработаны детали. Следующий этап перенесение картона на холст и исполнение живописной работы с указанными выше цветовыми и композиционными решениями.

Рис.5. Подготовительный картон к картине (Формат 130см.х70см.)

1. http://kimmeria.com/kimmeria/stkrvm/stkrvm_history_20.htm (Интернет ресурс)
2. <http://www.fotomask.ru/books/5-photography-as/209-kompozitsionniy-i-smislovoy-tsentri> (Интернет ресурс)
3. <http://otvet.mail.ru/question/40652713> (Интернет ресурс)