

ГООУ ДО ТО "Центр дополнительного образования детей"

Выпускная итоговая работа
(творческий проект)
на тему
«Мифологические существа в картинах
художников»

Выполнила: обучающаяся детского
объединения "Изостудия "Цвета радуги"
Ходакова Александра Михайловна, 14 лет
Педагог: Березина Анна Михайловна

Тула, 2023

Выпускная итоговая работа (творческий проект) на тему «Мифологические существа в картинах художников». состоит из четырёх работ формата А2

Тема моего проекта связана с мифологическим жанром. Меня всегда интересовали необычные, удивительные персонажи, не существовавшие в реальном мире. Привлекали и произведения, в которых фигурируют не люди, а мифологические герои, обладающие как качествами человека, так и сверхъестественными характеристиками. В силу данного сочетания внешность таких персонажей довольно своеобразна. Ведь для мифологического жанра характерна более свободная трактовка исходных сюжетов и образов, преобладание художественного вымысла в композиции.

Цель проекта: показать свои художественно - творческие навыки на примере изображения образов мифологических существ.

Задачи:

- углубить знания по истории развития мифологического жанра в изобразительном искусстве;

- исследовать картины художников с изображением мифологических существ;

- написать работу с изображением мифологических персонажей.

Мифологический жанр — раздел изобразительного искусства, в котором основой для сюжета произведений служат древние сказания, легенды, предания или сказки разных народов. Повествование ведется не о современных художнику событиях, не о явлениях, которые имели фактическое место, а о преданиях, на которых основана мифологическая система конкретного народа:

- герои и их борьба с врагами, подвиги;
- пантеон богов Египта, Греции, Рима, Англии и других европейских стран;
- герои сказок и былин славянских народов;
- легендарные персонажи истории, чье фактическое существование не доказано.

Картины мифологического жанра часто наполнены аллегорическим и символическим смыслами. В них вымышленные герои служат образцами поведения и объектами высмеивания, чтобы помочь зрителю решить важные морально-этические проблемы.

Мифологический жанр традиционно олицетворяет высокие духовно-нравственные идеалы в искусстве. Он является разновидностью исторического жанра в живописи, но характеризуется более свободной трактовкой исходных сюжетов и преобладанием художественного вымысла в композиции.

История развития мифологического жанра

Мифологический жанр в искусстве зародился в эпоху Античности. В Древней Греции и Риме художники часто создавали изображения богов и героев.

Затем, в Средние века, в европейском искусстве безраздельно доминировала религиозная тематика. Ситуация изменилась только с началом эпохи Возрождения. Первые из сохранившихся до наших дней картин с мифологическим сюжетом принадлежат кисти флорентийца Антонио дель Поллайоло - 1429-1433 г., итальянского художника, прославившегося многочисленными живописными работами, скульптурами и гравюрами в стиле нью. Он является автором самой ранней из дошедших до нас картины на тему античных мифов — «Геракл и гидра».

Наиболее яркие работы жанра в эпоху Возрождения представлены и творчеством **Сандро Боттичелли** (1445-1510) — одним из величайших представителей эпохи итальянского Возрождения. Сандро Боттичелли создал несколько знаковых картин на основе древнегреческого эпоса. Использование множества символов, религиозная иконография и абсолютная гармония композиции в целом делают произведения выдающегося флорентийца настоящими шедеврами.

В XVII веке жанр стремительно набирал популярность в изобразительном искусстве. Художники отдавали дань уважения античным героям и богам. Каждый мастер делал акцент на определенном аспекте передачи образов.

Питер Пауль Рубенс (1577-1640) — величайший голландский художник, знаменитый изображениями женщин с пышными формами. Даже мифические героини в его работах полны жизненных сил. Он пытался воплотить идеализированный образ героя, победителя, бога.

Рембрандт ван Рейн поставил акцент на попытках сближения мифологического, сказочного образа, с реальной жизнью. Его мифологические образы не являются идеалом.

XVIII век явил миру новое фундаментальное направление в живописи — рококо. Картины, выполненные в этом стиле, изобилуют идиллическими изображениями персонажей, в том числе античных героев.

В XIX веке мифология занимала достойное место в творчестве многих выдающихся живописцев разных стилей (ампира, романтизма, сентиментализма, символизма). **Гюстав Моро** (1826-1898) – французский художник-символист, чье творчество бесчисленное количество раз называли странным. Одна из первых картин Моро, получившая известность, – «**Эдип и Сфинкс**» (1864).

В русском изобразительном искусстве вершиной этого жанра по праву считаются произведения **Виктора Михайловича Васнецова** (1848-1926) на былинную и сказочную тематику. Его произведения очаровывают глубокой духовностью народных образов.

Картина В.М. Васнецова "**Иван-царевич на Сером Волке**", несомненно, самое сказочное произведение русского изобразительного искусства. В основе сюжета - захватывающая народная сказка. На полотне «**Сирин и Алконост**» - 1896 г. В.М. Васнецов создает удивительно яркие и красочные образы мифических райских птиц.

Михаил Александрович Врубель (5 (17) марта 1856, - 1 (14) апреля 1910) - русский художник, чье самобытное творчество, близкое к стилю живописи "модерн", сочетало в себе яркую декоративность формы с драматичным, трагичным содержанием. Он рисовал стремительно, ярко, «крупными мазками», интригуя «зрителей» и вызывая у них ощущение надвигающейся катастрофы.

Одна из его картин, изображающая мифологическое существо, - «**Пан (Леший)**».

В XX веке с появлением модерна и авангардного искусства интерес к старинным преданиям изменился. Античные герои постепенно уступили место другим вымышленным персонажам. Источниками вдохновения для живописцев стали известные узкому кругу людей герои национальных эпосов, сказок и преданий. Эта тенденция продолжается и в XXI веке.

Одним из представителей XX века является **Андрей Клименко**.

Для творчества художника характерны фигуральный стиль, реалистичное изображение, любовь к родной старине и возвышенный гимн красоте и героике древней Руси. Это богатый скифский цикл, сюжеты из войн антов с готами, жанровые и батальные сцены из истории варягов, сказочные образы и великолепная галерея Родных Богов. Лучшие из его картин полны символизма, тяготеют к магии и волшебству.

Сергей Панасенко. Его картины — это дохристианская Русь, которая поклонялась изначальным Богам, языческая традиция, магия, сказка. За свою творческую жизнь он успел написать более 750 живописных и исполнил около 9000 графических работ. Его картины — это исторические события и образы дохристианской Руси и более поздних времён. **«Знич (Бог огня)». 2012-2015 г.**

Александр Анатольевич Воронков, 1961 год. Ранние его работы выполнены в классическом стиле. С конца 1990-х годов техника художника постепенно меняется, холсты начинают наполняться красками и новыми

персонажами, картины становятся похожими на фэнтези. Они завораживают неожиданной интерпретацией сюжетов и персонажей, выбором ракурсов, красок, пейзажным фоном. Картина **«Красавица и Чудовище, 1999.**

Вдохновившись такими уникальными картинами художников, я решила попробовать сама изобразить мифологических существ. Итогом стали четыре моих рисунка, которые вы видите. Для своих работ я выбрала существа из мифологии Древней Руси. До нашего времени не дошло практически ни одного оригинального источника, описывающего вымышленных существ из славянской мифологии. Общее представление о существах Древней Руси отсутствует.

Этапы работы

1. Изучение материала по выбранной теме

Я углубила свои знания, изучив материал по выбранной теме.

2. Поиск сюжета и композиции на основе различных картин

Я внимательно просмотрела множество картин различных художников, нашла понравившиеся мне и по ним составила свои работы.

3. Выполнение рисунков в карандаше

4. Написание работ красками

Чтобы создать свои работы, использовала гуашь, краски фирмы «Гамма» и кисти белку и синтетику № 5,4,3,2,1.

Все мои работы выполнены гуашью, это клеевые краски на водной основе, к которым добавлены белила. Это самая плотная, непрозрачная, укрывистая краска. Преимущества гуашевых красок состоят в том, что можно с легкостью регулировать густоту краски, добавляя воду. Гуашь практически не обладает запахом и быстро высыхает. Неточности в изображении можно не стирать, так как один слой можно легко перекрыть другим, более темным тоном. Предыдущие слои сквозь нее не просвечивают, поэтому цветовые пятна, особенно больших размеров, очень красивы. Гуашевые краски недорогие, это один из лучших материалов, предназначенных для того, чтобы научиться рисовать.

Свои работы я писала, начиная с заднего плана (леса, тумана - в картинах «Леший», «Кикимора», огня - «Змей-Горыныч», домашней утвари - «Домовой»), потом расписывала главных героев, которые занимают центральное место в композиции картин. Особое внимание выделялось прорисовыванию рук, черт лица, волос, взгляда. Мелкие детали заднего и переднего плана, такие как трава, папоротники, добавляют

целостности и завершённости композиции. Все мои работы ассиметричны и написаны в стиле реализма.

Реализм (произошло от лат. *gealis* – вещественный, действительный) – направление в искусстве, характеризующееся изображением социальных, психологических и прочих явлений, максимально соответствующих действительности. Асимметрия — это отсутствие или нарушение симметрии.

Анализ и описание работ

1. «Кикимора»

Кикимора – обычно уродливая немолодая женщина, со скрюченным носом, кожа зеленоватого оттенка, вся в лохмотьях. Напоминает Бабу-Ягу, как внешне, так и по злодеяниям. Но в некоторых сказках бывает и доброй, даже помогает по хозяйству, ночью прядет, смотрит за детьми, если ее не злить и не провоцировать. Дружит с Бабой-Ягой, с Лешим, с Водяным. Обитает в лесу на болотах или в избе вместе с людьми. Образ Кикиморы олицетворяет злую ворчунью и дотошную зануду-старушку, которую можно встретить в любой деревне.

На моем рисунке Кикимора изображена на опушке леса, в высокой траве. Она как будто вырастает из травы, заботливо обнимая березу, – один из символов русской культуры и самобытности. Она также имеет зеленую кожу и длинный нос, длинные костлявые пальцы. Но глаза Кикиморы очень большие, занимают почти треть лица. Она задумчиво смотрит вдаль, словно наблюдая за кем-то; на тонких губах – легкая улыбка. Она похожа на мать, наблюдающую за своим ребенком, играющим где-то неподалеку. Может быть, Кикимора как раз присматривает за детьми, помогая по хозяйству.

В данной картине я хотела воплотить таинственный, загадочный образ Кикиморы. Я изобразила её доброй, но несчастной.

Композиция рисунка по схеме- треугольник. Выполнена в ограниченной цветовой гамме- зелёно-серых оттенков. Кикимора выделена салатovým цветом, тёплым по отношению к берёзам. Перспектива в данной композиции практически отсутствует, так как заднего плана на работе нет. Всё пространство занимает образ Кикиморы и стволы берёз, их, на мой взгляд, я написала недостаточно живописно.

2. «Леший»

Леший – дух или хозяин леса, ассоциируется с наведением порядка в лесу. На моей картине он наблюдает за лесными животными. Окруженный папоротниками и грибами – поганками, символизирующими таинственность, в сумерках и ползучей кромке тумана, он стоит посреди леса, одетый в старый кафтан. Его лицо почти не видно из-за густой бороды и волос, спадающих на одежду и почти полностью покрывающих его, но взгляд хитрый и будто с опаской. В руках Леший держит музыкальный инструмент – многоствольную флейту. В русских сказках данный герой часто использует дудочку для похищения скота и даже людей. На моей картине у Лешего нет тени, так как согласно поверью, он ее не имеет. Лешего я хотела изобразить подозрительным

добрым старичком. Композиция по схеме- треугольник. Выполнена в холодных оттенках.

Считаю, что в работе я воплотила задуманное. Леший получился таинственным и загадочным. Однако над задним планом можно было ещё поработать.

3. «Змей-Горыныч»

Змей-Горыныч - в русской мифологии трёхглавый змей. Прозвище Горыныч происходит от слова «гореть». На картине он изображён в полёте, его окружает пламя. Я попыталась подчеркнуть его грозный, опасный характер и кровожадность, сочетая оттенки красного, багрового, коричневого, оранжевого цветов. На этом фоне белые линии отчётливо выделяют острые клыки, рога, когти, изгибы мощной шеи.

Композиция рисунка по схеме - треугольник. Выполнена в тёплых оттенках. Преимущественно в красно- жёлтых. Самого Горыныча я постаралась выделить световым контрастом тёмного на светлом. К сожалению, данная работа мне нравится меньше всех. Я считаю, что туловище Горыныча получилось недостаточно реалистичным.

4. «Домовой»

Домовой - у славянских народов домашний дух, мифологический хозяин и покровитель дома, обеспечивающий нормальную жизнь семьи, здоровье людей и животных, плодородие. Поэтому на моей картине он изображён дома, в окружении домашней утвари, с веником в руках, готовый помочь. Позади него на лавке сидит кошка, которая явно его не боится, что указывает на его добрый характер. Рубаха Домового подпоясана поясом с традиционной русской вышивкой, которую можно заметить на рукаве. Традиционно славяне верили, что она защищает от злых духов. Он не делает зла хозяину или хозяйке дома, однако, может иногда подшутить.

Домового я изобразила добродушным, трудолюбивым, дружелюбным старичком. Композиция по схеме - треугольник. Выполнена в тёплой гамме, в коричнево-бежевых тонах. На мой взгляд, работу я написала её недостаточно выразительно, так время было ограничено.

Работа над проектом помогла мне понять, что сказочные герои неоднозначны, как и люди, способны сочетать как положительные, так и отрицательные характеристики, так как живут они, как и мы, в сложном и многогранном мире. Герои словно переносят нас в те далекие времена, отображенные в славянских сказках, и предоставляют возможность увидеть сказочных персонажей воочию. В своих работах я попыталась передать двойственность природы мифологических существ и запечатлеть наиболее известных из них. Я думаю, это мне удалось. В целом, я довольна своей работой.

Рисунки я хочу подарить знакомым и оставить одну работу дома.

Список используемых интернет-источников:

1. Андрей Клименко// Андрей Клименко: русская энциклопедия “Традиция”: портал.- 16 октября 2022. - URL:

<https://traditio.wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE>
(дата обращения: 05.10.2022)

2. Гюстав Моро // artifex.ru: сайт. – [Б.м.], 2014-2023. – URL: <https://artifex.ru/%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C/%D0%B3%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2-%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE/> (дата обращения: 10.09.2022)

3. Шпилькин, Ю. И. Мировоззрение, его исторические типы / Ю. И. Шпилькин // Научная электронная библиотека : портал. - Российская академия естествознания, 2005–2023. – URL:

<https://monographies.ru/en/book/section?id=7670> (дата обращения: 06.10.2023)

4. Мифологическая картина: характеристики, виды// Мифологическая картина: характеристики, виды : энциклопедия : портал. - 2009-2022. – URL:

<https://gallerix.ru/pedia/genres--mythological-painting/> (дата обращения: 23.10.2022)

5. Мифологический жанр — увлекательный мир древних преданий и легенд// veryimportantlot.com: сайт. - [Б.м.], 2020. – URL:

<https://veryimportantlot.com/ru/news/blog/mifologicheskij-zhanr> (дата обращения: 01.09.2022)

6. Мифологическая живопись// artrecept.com: сайт. - [Б.м.], 2023. – URL:

<https://artrecept.com/zhivopis/zhanry/mifologicheskij> (дата обращения: 05.09.2022)

7. Портал культурного наследия, традиций народов России// www.culture.ru: сайт. - [Б.м.], 2013–2023. – URL: <https://www.culture.ru/> (дата обращения: 16.01.2023)

8. Степанова, А. Сергей Панасенко: художник-славянист / Анастасия Степанова // [HTTPS://ASTRAKULT.RU](https://astrakult.ru) : сайт. - [Б.м.], 17.03.2018 - URL: <https://astrakult.ru/hudozhnik-panasenko-hudozhnik-slavyanist-rodом-iz-astrahani/> (дата обращения: 24.09.2022)