

Муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования
Центр развития творчества детей и юношества
Каменского района Пензенской области

Исследовательская работа

Тайны картин

Авторы : Чуркина Дарья 12 лет
Шибляева Анастасия 12 лет
объединение «Кукольный театр»

Руководитель :
Догель Татьяна Геннадиевна,
педагог дополнительного образования
МАОУ ДО ЦРТДиЮ Каменского района

Каменка

2025год

Содержание

Введение.....	3
Методика исследования.....	3
Исторические сведения.....	4
Тайны и загадки картин.....	5
Значение исследовательской работы.....	8
Заключение.....	8
Список литературы.....	9

Введение

Любите живопись, поэты!
Лишь ей, единственной, дано
Души изменчивой приметы
Переносить на полотно.
Н.Заболоцкий

Какие чувства у вас возникают при фразе - художественное искусство?

Наверно самые возвышенные, прекрасные, недостижимые. Рассматривая картины, мы можем восхищаться, не понимать, а иногда и плакать, глядя на то или иное произведение. Но равнодушных к увиденному нет. Сегодня мы приоткроем занавесь таинственности некоторых картин.

Актуальность исследования заключается в том, что, изучая полотна художников, непроизвольно соприкасаешься не только с живописью, но и с историей, что очень важно для бережного отношения к историко-культурному наследию, интеллектуальному развитию человека.

Теоретическая и практическая значимость исследования: Изучение картин влечёт за собой большие возможности для развития художественной культуры и грамотности, а также воспитание творческой личности, которая будет успешна в любой дальнейшей профессиональной сфере.

Цель исследования: Выявить и изучить известные картины, у которых есть свои тайны и загадки.

Задачи:

- Собрать необходимый материал по теме, проанализировать и обобщить.
- Рассмотреть особенности картин.
- Определить корни, и источник, а также значимость замыслов и идей.
- Популяризировать культурное наследие

Предмет исследования: Творчество художников разных эпох.

Объект исследования: Живопись

Гипотеза: Существует много картин, у которых есть тайны.

Методика исследования

Использованные методы:

- **Поисковый:** Изучение и анализ картин разных эпох и направлений, работа в сети Интернет, обобщение материала. Консультация с руководителем проекта.
- **Стилистический анализ.** Позволяет рассматривать памятники искусства в контексте эпохи, культурной традиции, знаний о художнике.

Этапы реализации исследовательской работы.

- 1 этап- подготовительный.** Поиск информации по теме.
- 2 этап – аналитический.** Изучение истории картин разных направлений.
- 3 этап- практический.** Обработка собранных материалов.

Исторические сведения

В древние времена наши предки пытались изобразить на стенах, кусочках кожи, камнях картины, события своей жизни, сражения, охоту. В те времена они и не подозревали, что их рисунки принесут много новых знаний для человечества в будущем.

Стили и направления - понятия, помогающие структурировать историю искусства, выявить общие тенденции и характерные черты произведений одной эпохи. Художники, которые жили в одно время, работали в схожей манере и посвящали свои произведения разным темам и проблемам.

Рассмотрим некоторые произведения искусства, чтобы проследить их сложность и многообразность.

Первые иконы появились в IV веке и полностью сформировались к V веку.

Это были религиозные образы, посвящённые духовной жизни человека, воспевающие эстетическую и духовную жизнь. В них было запечатление жизненных ситуаций, деталей и характеров, они несли назидательный и повествовательный смысл.

Для создания икон использовались различные древесные породы. В северных регионах России были характерны липа, сосна, ольха, лиственница.

В южных странах использовали пихту, кипарис и бук. Предпочтение отдавалось кипарису за прочность и стойкость к разрушениям.

Процесс создания иконы состоял из нескольких этапов:

Подготовка доски. Её хорошо высушивали и делали склеенной из нескольких досок, чтобы предотвратить коробление. На лицевой стороне делали ковчег — углубление с бортиками по краям.

Грунт наносили горячим клеем, затем прорабатывали всю внешнюю поверхность доски и тёплым клеем и соединяли с просеянным мелом. Получившимся грунтом покрывали доску. Для большей прочности приклеивали кусок холста, соответствующий форме будущей иконы (паволока).

Нанесение рисунка. На деревянную поверхность, обработанную

специальным раствором, наклеивали паволоку. После на неё наносили левкас — особый тип грунтовки, которая состояла из мела и клея. И только после этого наносился рисунок, который выполняли с помощью угля или кисти.

Золочение. Для этого использовали специальные листы сусального золота.

Нанесение эмульсии и красок. По традиции иконописцы пользовались яичной темперой. Эти краски изготавливали вручную на основе минеральных пигментов и яичной эмульсии.

Покрытие защитным слоем. Готовую икону покрывали тонкой плёнкой отвердевшего растительного масла (олифы).

Переход от икон к картинам произошёл в XIII–XIV веках

Эта эпоха была названа Возрождением, а главные гении — Микеланджело, Леонардо и Рафаэль.

Время не стояло на месте, а с ним появились различные изображения — идеи картин, с сюжетом и без, с использованием различных техник, красок, света и цвета.

Тайны и загадки картин

Чем больше проходит времени с момента создания той или иной картины, тем больше вопросов возникает. Искусствоведы и ученые пытаются докопаться до скрытой сущности изображения. Отыскивают на полотнах тайные знаки и зашифрованные послания, строят гипотезы и предположения. Вот некоторые из них, которые удалось найти.

"Последний день Помпеи" Карла Брюллова - самое известное живописное изображение извержения вулкана Везувий. На полотне **трижды** изображена графиня Юлия Павловна Самойлова, с которой молодого художника связывали романтические отношения. На картине графиня нарисована в трех образах: женщина с кувшином на голове, стоящая на возвышении в левой части полотна; разбившаяся насмерть женщина, распростёртая на мостовой и рядом с ней живой ребёнок (обоих, предположительно, выбросило из сломавшейся колесницы) - в центре полотна; и мать, привлекающая к себе дочерей, в левом углу картины.

«Московский дворик». Перед вами известная картина Василия Поленова. Этот дом фигурирует ещё в одной картине художника, а именно - "Бабушкин сад". Сравнив две картины, и мы увидим, что на одной и второй из них присутствуют один и тот же деревянный дом с колоннами, одни и те же окна, одна и та же берёза справа, печные трубы на крыше. Можно сделать вывод, что две совершенно разные картины представляют собой одно целое.

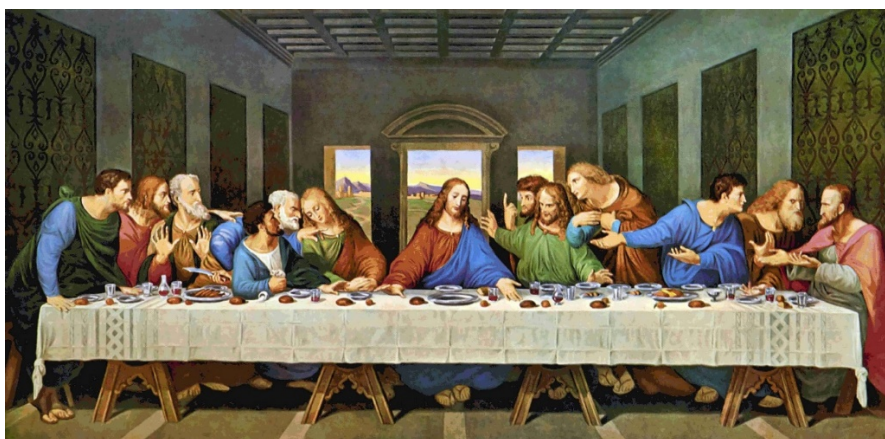
«Алёнушка».

Алёнушка с картины Васнецова - вовсе не сказочный персонаж. Глядя на картину, каждый скажет: "Это по сказке о сестрице Алёнушке и братце Иванушке". Но давайте вспомним, был ли такой эпизод в сказке? Там ведь все происходило с точностью до наоборот: ведьма надела Алёнушке камень на шею и бросила в реку. А козленочек приходил и звал сестрицу.

Обратимся теперь к картинам зарубежных авторов.

Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Когда автор писал «Тайную вечерю», он придавал особое значение двум фигурам: Христа и Иуды. Художник очень долго искал натурщиков для них. Наконец, ему удалось найти модель для образа Христа среди певчих. А вот подобрать натурщика для Иуды Леонардо не удавалось в течение нескольких лет. Однажды художник наткнулся на улице на пьяницу и сразу же начал писать с него Иуду. Когда пьяница пришел в себя, он сказал художнику, что однажды уже позировал ему. Это было несколько лет назад, когда он пел в церковном хоре, **Леонардо писал с него Христа.**

«Ночной дозор» Рембрандта. На картине выступление стрелковой роты. Фигуры нарисованы на тёмном фоне. Её назвали «Ночной дозор». И только при реставрации, проведённой в 1947 году, обнаружилось, что в зале картина успела покрыться слоем копоти. После расчистки оригинальной живописи окончательно выяснилось, что сцена, представленная Рембрандтом, **на самом деле происходит днём.**

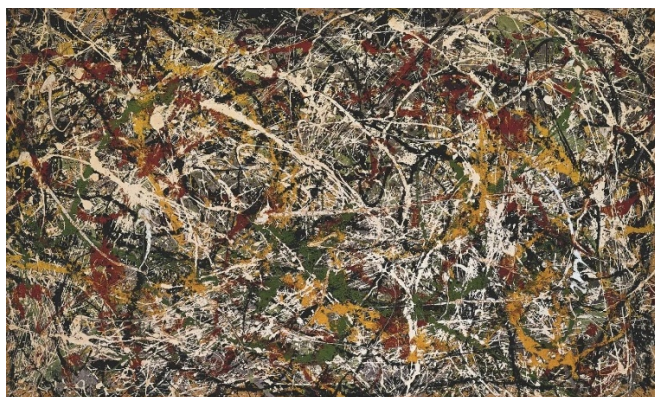
«Черный квадрат» Казимира Малевича.

С черным цветом художники экспериментировали, начиная с XVII века. Сам Малевич нарисовал как минимум четыре версии своего квадрата.

«Черный квадрат» очень популярен, хотя многие даже не догадываются, что **он не черный и вовсе не квадратный**. У четырехугольника ни одна из сторон не параллельна никакой другой, и даже не параллельна никакой из сторон рамки, в которую обрамлена картина. А черный, но на самом деле цвет получен благодаря смешению разных красок, и черный цвет там вообще отсутствовал.

Самой дорогой картиной в мире в 2006 году было полотно Джексона Полока «Номер 5, 1948». На одном из аукционов картина ушла за \$140 миллионов. Над созданием этой картины художник особо «не заморачивался»: он **просто разливал краску** по куску фибролита, разложенному на полу.

Значение исследовательской работы

1. В результате исследования, доказано, что существуют картины, у которых есть свои тайны и загадки.
2. Результат исследования позволит не только интересно проводить время, посещая храмы, картинные галереи, но и многое узнать о мировом художественном искусстве.

Заключение

Собранный в процессе исследования материал – это лишь небольшая попытка прикоснуться к разгадке создания и авторского замысла художников. В живописи существует очень много произведений, которые хранят тайный смысл.

Но какие бы тайны не окружали эти произведения, учиться их разгадывать, узнавать новое – это очень увлекательное занятие и широкий простор для будущих открытий в исследованиях этой области искусства.

Искусству применение найдётся
За высший смысл, воспетый хором лир:
Пусть свет души сквозь сумрак жизни льётся,
Своим сияньем озаряя мир!
О. Волкова

Список источников:

1. <https://dzen.ru/a/Y3toKqYAUkkOV5J7>
2. <https://dzen.ru/a/ZCk91nJUeWwWfbXP>
3. <https://dzen.ru/a/Y0lkrqIXZQb8AyJi>
4. <https://dzen.ru/a/ZIdZK9cpHwHp4eYU>
5. <http://www.kulturologia.ru/blogs/031213/19414/>

Список литературы

1. Астахов, Ю.А. Виктор Васнецов. Живопись и графика / Ю.А. Астахов. - М.: Белый город, 2017.
2. Баммес, Готфрид Изображение фигуры человека / Готфрид Баммес. - Москва: , 2016.
3. Волков, Н.Н. Цвет в живописи / Н.Н. Волков. - М.: В. Шевчук, 2014..
4. Голубева, О. Л. Основы композиции / О.Л. Голубева. - М.: Изобразительное искусство, 2008. 6. Громова, Е. В. Гении живописи Серебряного века (подарочное издание) / Е.В. Громова, Л.А. Ефремова. - М.: Олма Медиа Групп, 2015.
5. Жерард, Вагнер Индивидуальность цвета / Вагнер Жерард. - М.: Вагнер Жерарда и Элизабет, 2009.
6. Живопись. - М.: Владос, 2010.
7. Золотая книга искусства. - М.: W. Spemann, 2001
8. Кулебакин, Г. И. Рисунок и основы композиции / Г.И. Кулебакин. - М.: Высшая школа, 2003.