

КУРСОВАЯ РАБОТА

Анималистический жанр

*Слушатель курсов Голубева И.Г.
Научный руководитель к.п.н. Лепская Н.А.
Редактор-дизайнер Шевякова О.Н.
Москва*

СОДЕРЖАНИЕ

Что такое анималистический жанр?

Виды анималистического искусства

Место изображения животного в искусстве

Изображение животных

Методические разработки уроков

Что такое анималистический жанр?

Анималистический жанр (от лат. Animal – животное) – жанр изобразительного искусства, связанный с изображением животных в живописи, скульптуре и графике.

Анималистический жанр сочетает естественно-научные и художественные начала.

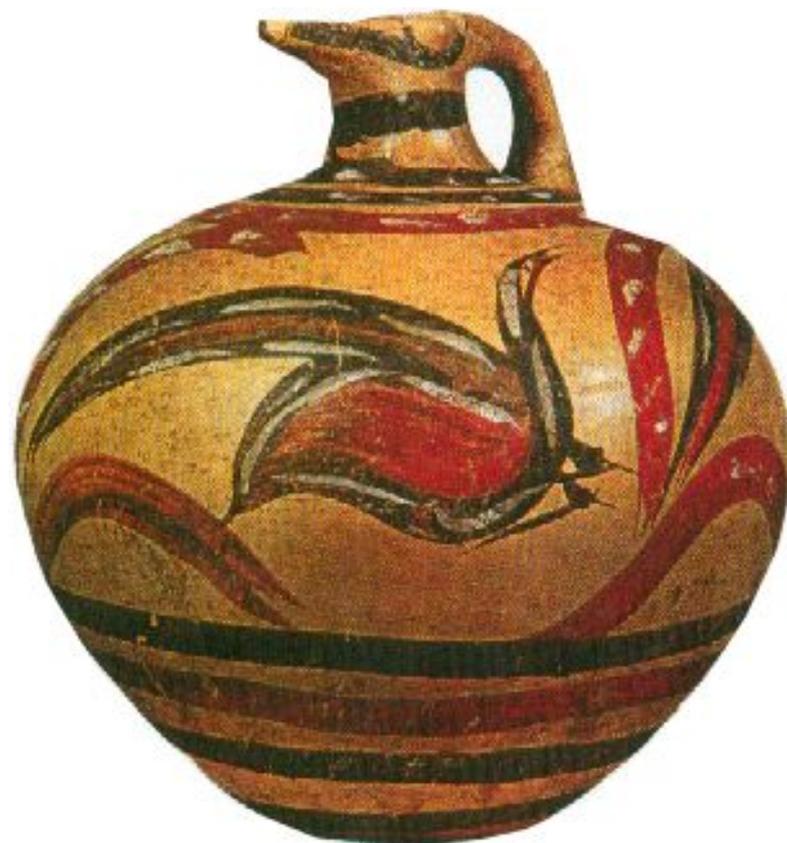
Художника, который специализируется в анималистическом жанре называют **анималистом**.

[к содержанию](#)

Виды анималистического искусства

Произведения искусства по их характеру подразделяются на три категории: монументальное, декоративное и станковое. Свойства и признаки, определяющие эти категории, одинаково применимы и к произведениям анималистического искусства.

[к содержанию](#)

Монументальное искусство

Образцами монументального анималистического искусства являются большие панно, стенопись или фреска, где выявляются величественные образы животных или их группы на фоне большого ландшафта. Они бывают выражены в обобщенных формах, в сдержанных, несколько условных красках, в широких планах света и тени. Все в них рассчитано на восприятие с большого расстояния.

Примеры монументальной скульптуры животных можно найти в искусстве Египта, Месопотамии, Китая.

«Охота фараона». Роспись из гробницы в Фивах.

Ок. 1379 г. до н.э.

Декоративное искусство

Образ животного в декоративном искусстве является преимущественно условным и орнаментальным. Он существует как часть узора, ритмически построенного, или включается в пространство, ограниченное определенной геометрической формой, или превращаясь в форму утвари. В плоскостных изображениях и в объемных формах силуэт животного, его пропорции должны изменяться, подчиняясь ритму вещи, которую он украшает.

Ваза в виде свернувшейся змеи. Расписная керамика. Миштеки

Станковое искусство

М. Де Хондекутер
«Птичник».

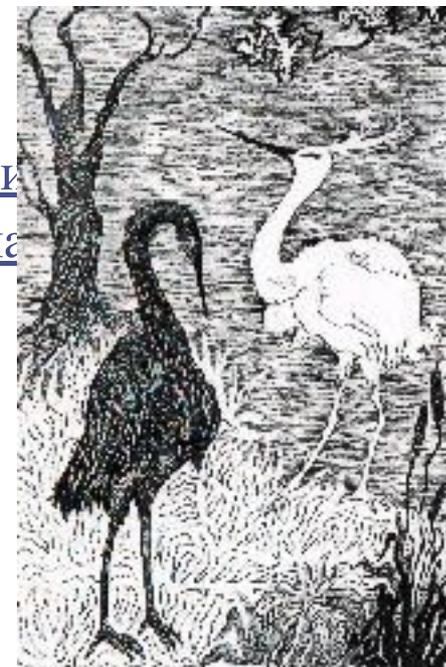
Произведения живописи, графики, скульптуры, не имеющие узко декоративного значения, в которых содержание и воплощающая его форма находятся в гармоничном сочетании, относятся к станковому искусству. Эти произведения не только ласкают глаз, но будят мысль и захватывают зрителя эмоциональным содержанием.

[к содержанию](#)

Место изображения животного в истории

Первобытное искусство
Звериный стиль скифов
Древнеегипетское искусство
Искусство Месопотамии
Крито-Микенское искусство
Искусство Китая и Японии
искусство доколумбовой Америки
искусство Древней Греции и Рима
Средневековое искусство
Возрождение
Искусство 19 века
Современная анималистика

Первобытное искусство

От древнейших времен, отстоящих от нас на двадцать и более тысячелетий, от людей древнего каменного века дошли до нас первые изображения животных.

Неведомые художники оставили эти изображения на стенах пещер Южной Франции и Северной Испании.

Зубр. Роспись из пещеры Альтамира.
Испания

Эти изображения, расположенные в труднодоступных местах пещер, далеко от дневной поверхности, очевидно, созданы не для любования ими. Очень вероятно, что эти изображения имели магическое значение. Изображение - двойник животного. Изобразить животное - значило получить над ним власть.

Олени. Роспись из пещеры Ласко.
Франция.

[назад](#)

Звериный стиль скифов

На пространствах Юго-Восточной Европы и Южной Сибири – от Карпат до границ Западного Китая – в I тысячелетии до н.э. различные племена под общим названием «скифы» создали свою собственную культуру полуродового, полурабовладельческого строя. Они вели кочевой и скотоводческий, а позднее земледельческий и оседлый образ жизни. Для этого времени характерно развитие изобразительного искусства, проникавшего во все стороны скифской материальной культуры. Особенностью этого искусства было заполнение его образами анималистического содержания. С полным основанием оно было названо искусством «звериного стиля».

Все эти предметы или украшены, или составлены из символических образов животных, заключенных в замкнутую форму круга или ромба. Фигурки зверей изящно выполнены, скомпонованы в форму бляхи или навершия на оружие. Они или переплетены в борьбе, или закручены в динамичном движении. Скифы обязательно имели при себе на одежде эти изделия, и верили, что таким образом заручались покровительством изображенных зверей – как охранителей и символов различных родов их племени.

[Назад](#)

Древнеегипетское искусство

Древнее первобытное поклонение животным- тотемам возводится в Древнем Египте в религиозную концепцию «зверобожества», проникнутую идеей единства животного и человеческого начал. Образ сфинкса – зверя с человеческой головой, человекоподобные боги с головами птиц и зверей соединяют в себе человеческое начало с животным. Мы видим зверя-идола, зверя-икону. Фараон, являющийся воплощением бога на земле, изображается под сенью божественной коровы или бога-сокола. Кошки, соколы, ибисы живут в таинственных глубинах святилищ.

[Назад](#)

Искусство Месопотамии

Другой образ зверя – зверя-героя, мощного, могучего, величественного, равного соперника человека видим мы в искусстве Ассирии – древней страны, находившейся на берегах Ефрата и Тигра. Посмотрите, какая экспрессия и выразительность в рельефах из дворца Ашшурбанипала в Ниневии.

Раненый лев

Раненая
львица.

[назад](#)

Крито-микенское искусство

Памятники Крито-Микенской культуры, найденные среди разрушенных дворцов знаменитой Трои, свидетельствуют о своеобразной декоративной манере этого искусства. Изысканная и утонченная, она погибла в конце II тысячелетия до н.э. в борьбе с варварскими северными народами, позднее образовавшие греческие государства. Надолго забытая, она все же легла в основу будущей эллинской культуры.

Открытые в конце XIX века Шлиманом и Эвансом фрагменты этого самобытного творчества представляют собой чеканные золотые сосуды, керамическую утварь, остатки великолепных фресок, украшавших стены дворцов-лабиринтов. Они изображали торжественные пиры и процессии, сцены спортивных игр, птиц и обезьян среди садовых зарослей, стаи летучих рыб и плывущих дельфинов.

Ритуальный бой с быком. Фреска из Кносского дворца

Искусство Китая и Японии

Искусство Китая насчитывает больше четырех тысячелетий развития. Памятники начала II тысячелетия до н.э. своей совершенной формой и техникой – бронзовые сосуды, украшенные искусными рельефами – уже свидетельствуют о долгом пройденном пути развития.

Фигурная ваза «Тигр, защищающий человека».

Мимолетным трепетом жизни проникнуты бесчисленные рисунки тушью, акварелью, вышивки, скульптуры, изображающие всевозможных птиц, насекомых, рыб, млекопитающих. Эти образы стоят перед нами всегда законченные, всегда условные, иногда доведенные в своем обобщении до намека или, наоборот, переданные с мельчайшими подробностями

Все эти существа живут и движутся, пойманные на бумагу легкими штрихами и мазками виртуозной кисти или мастерски закреплены на прекрасных вышивках, эмалях, в росписях на фаянсовых вазах, фарфоровой посуде, в резной слоновой кости.

Этим любованием малым миром существ, окружающих человека, виртуозным мастерством передачи его покоряет анималистическое искусство Китая и Японии.

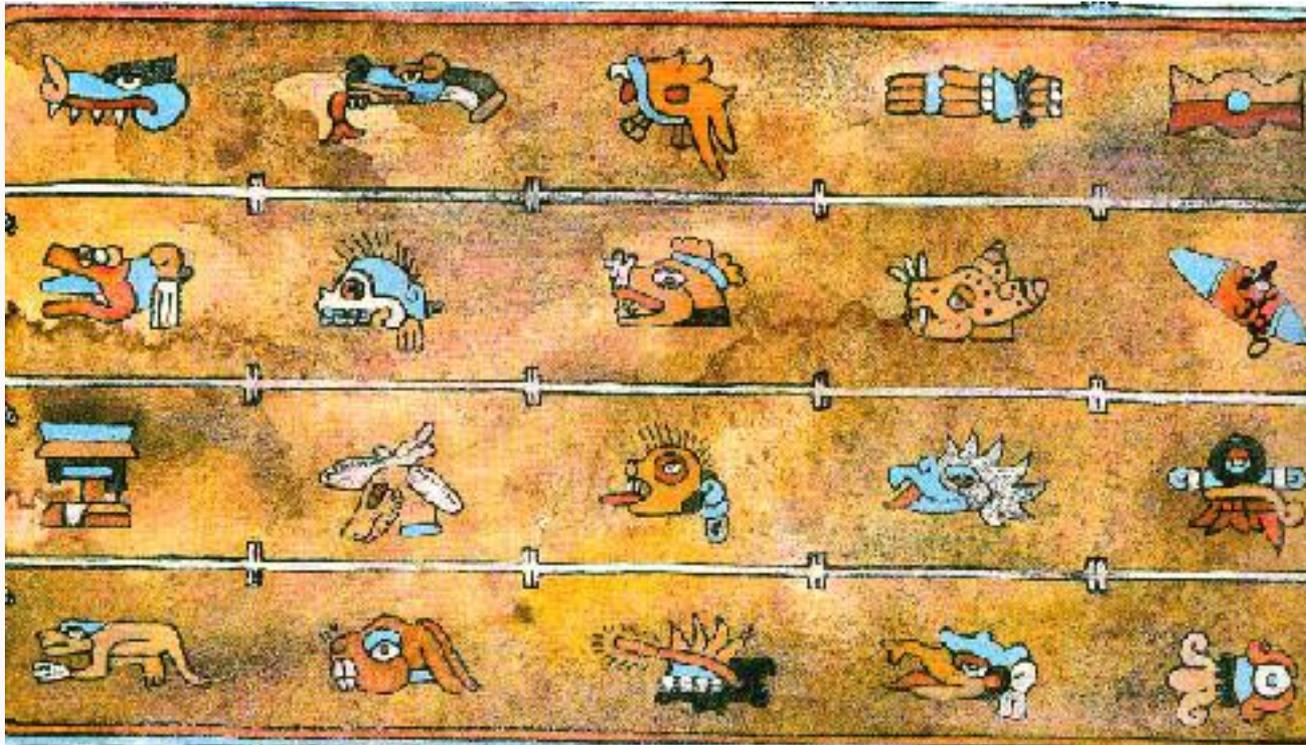

Ци Бай Ши. «Ворон»

[назад](#)

Искусство доколумбовой Америки

Своеобразно искусство, созданное в древности
на обоих материках Америки.

Календарь ацтеков, составленный из животных-
СИМВОЛОВ

Если в перуанском искусстве мы видим в общем светлый, жизнерадостный тон, соответствующий религии инков-солнцепоклонников, то в соседней Мексике искусство ацтеков поражает зловещим, устрашающим характером.

Страшные головы змей, напоминающих ископаемых чудовищ, украшают уступы огромных пирамид-храмов. На их вершинах стояли жертвенники в виде оскаленных ягуаров, где приносились человеческие жертвы в честь мрачного культа Кецалькоатля.

Изображение бога Кецалькоатля.
Мексика

Напряженный, гротесковый характер этого искусства сохранился и в образцах, созданных на территории Северной Америки, в частности Канаде. Там до сих пор сохранились грандиозные тотемные сооружения в виде огромных деревянных столбов. Они снизу доверху покрыты резными, контрастно раскрашенными изображениями зверей и птиц и крестообразно пересечены распостертыми крыльями огромной птицы, возглавляющей вершину.

Тотем с острова Ванкувер (Канада)

[Назад](#)

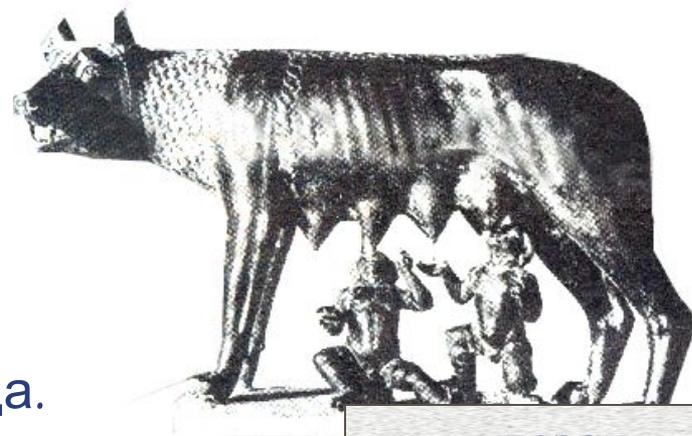

Искусство Древней Греции

Потребовалось несколько столетий, прежде чем дорийские племена, явившиеся с севера в XIX веке до н.э., к шестому веку до нашей эры создали высокоразвитое искусство. В классическую эпоху главным делом скульпторов было создание статуй богов и героев, украшение храмов рельефами. Изображения животных отходят на второй план, чаще всего они представлены скульптурами и рельефами лошадей в процессиях и сценах битв, а также иллюстрируют мифы, где образы различных животных принимали боги

Искусство Древнего Рима

Древние римляне продолжили традиции греческого искусства и своих предшественников этрусков (наиболее известный и эмоциональный образ - скульптура Капитолийской волчицы, вскормившей своим молоком легендарных основателей Рима - был создан в Этрурии), однако ценили в произведениях искусства прежде всего роскошь и обилие декора. Им в большей степени удавались произведения, воплощавшие идеи могущества Рима. Анималистические сюжеты были распространены в декоративно-прикладном искусстве в качестве украшений ювелирных изделий, посуды, дополняли сюжеты настенных и напольных росписей и мозаик.

Капитолийская волчица.
Бронза

[Назад](#)

Средневековье

Прошли столетия, прежде чем европейская культура смогла преодолеть упадок, наступивший после краха античного мира.

В искусстве появляются сюжеты, изображающие преимущественно фантастических существ: василиски, грифоны, сфинксы, гарпии, аспиды, кентавры и кентаврессы, сирены-птицы и сирены-рыбы переплетены в замысловатых узорах. Всем этим животным в большей или меньшей степени придавался символический характер. Из реально существующих животных особо популярны были лев и орел – отчасти как символы мощи, смелости и благородства, отчасти как обладатели выразительного силуэта анималистического характера.

Кельтский рельеф
с изображением быка

Эпоха Возрождения

Пройдя через мистическую эпоху Средневековья реализм в изображении животного вновь проявится в эпоху Ренессанса. Мир символов, аллегорий постепенно превращался в мир фактов, однако в новом качестве проявится вначале не человек, а скромные растения и животные.

Примером такого пограничного образа, сочетающего в себе вечность с мгновением, космическую всеохватность с ювелирным чувством детали служит акварель великого немецкого художника Альбрехта Дюрера «Заяц» (1502).

Совсем другую задачу в изображении животного ставит перед собой другой великий мастер эпохи Возрождения – Леонардо да Винчи. Известный своими достижениями не только в живописи, но и в области механики, анатомии, ботаники, оптики, архитектуры Леонардо, создавая образы животных скрупулезно изучал не только их внешний вид, но и анатомию, внутреннее строение органов и закономерности движения

Так, выполняя грандиозный скульптурный проект конной статуи для Лодовико Сфорца, он рассчитывал на ее примере найти новые технические приемы, позволяющие уравновесить гигантского коня, вставшего на дыбы. Занимаясь подготовкой к проекту, Леонардо долго и внимательно изучал самых прекрасных лошадей в конюшнях миланских дворян – при этом у него складывался великолепно иллюстрированный трактат по анатомии лошадей.

Анималистика XIX века

Анималистика возникает и развивается как самостоятельный жанр в сер. XIX века. Происходит бурное развитие биологической науки, животные становятся объектом исследования ученых. Теория Дарвина производит переворот в сознании человечества, влияет на развитие философских учений, и конечно, на эстетические идеалы. В Европейских странах, в том числе и в России, организуются зоологические сады, сильные и грациозные дикие животные привлекают художников гармонией и пластикой движения.

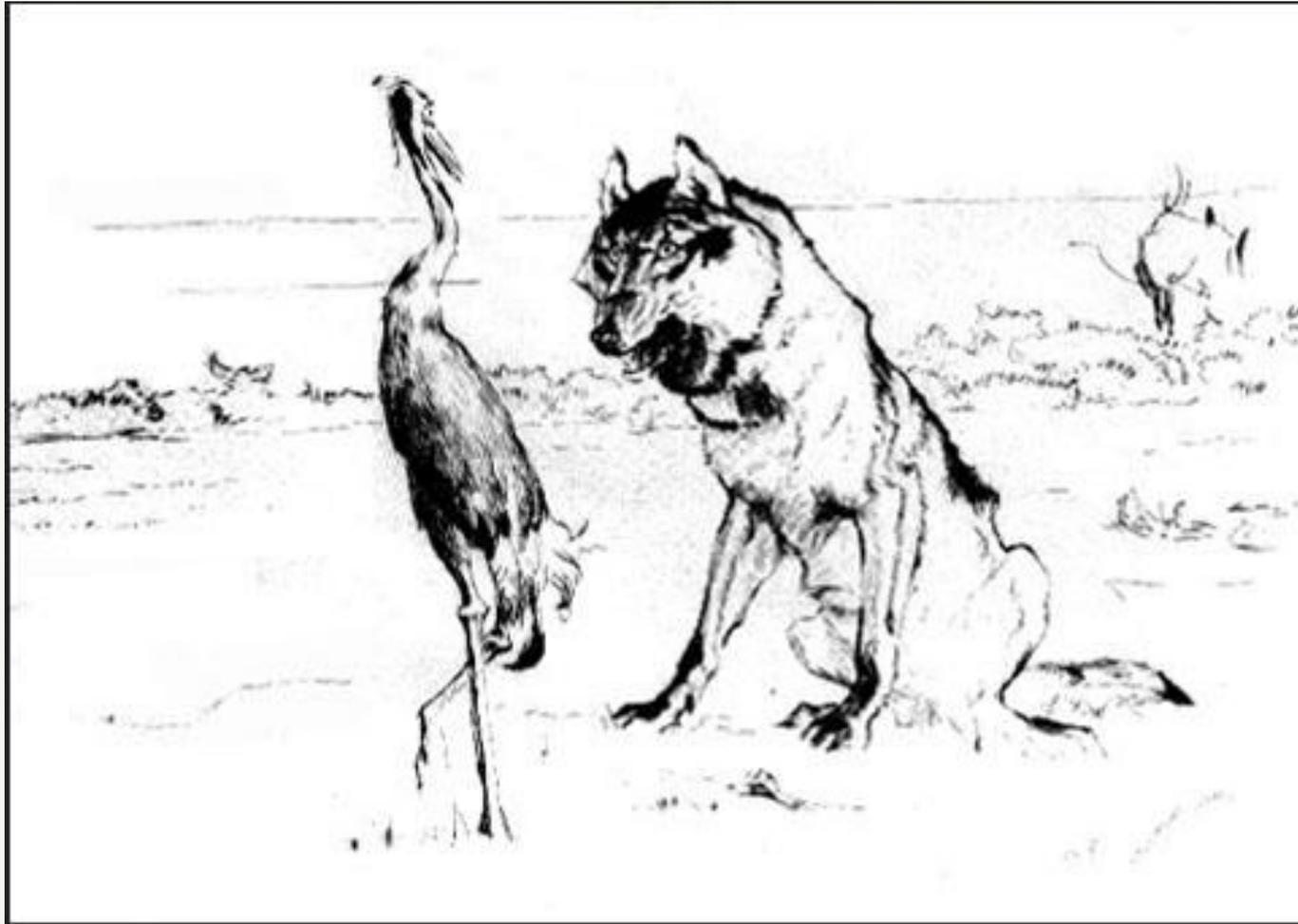
К точному воссозданию природной пластики и тонкому наблюдению повадок животных стремились К.Труайон (Франция), Б.Лильефорс (Швеция), А.С.Степанов , Н.Е.Сверчков(Россия).

Н.Е.Сверчков. «Кабардинский мерин под седлом»

К.Брюллов «Лошадь»

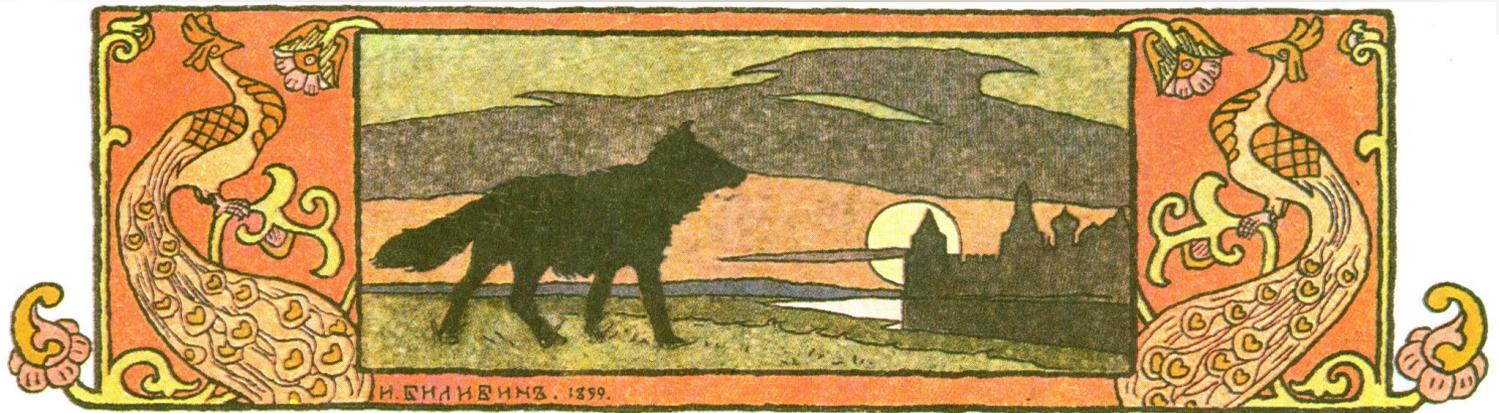

Великолепную графическую серию иллюстраций с участием животных на тему басен Крылова создал великий русский художник В.Серов.

**Животные во всем мире
становятся не просто моделями –
настоящими героями
произведений искусства,
исполненных драматизма.**

**Романтическим восхищением
силой и ловкостью зверя
наполнено творчество таких
художников как А.Л.Бари
(Франция), А.Гауля (Германия),
К.Томсена (Дания),
скульпторов П.К.Клодта, Е.А.
Лансере (Россия).**

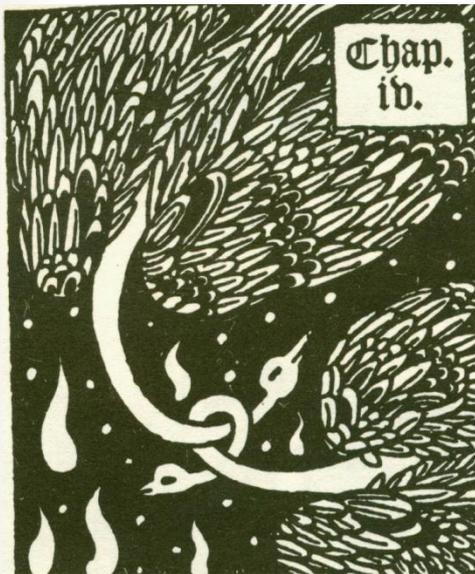

Изящные стилизованные изображения животных видим мы на страницах книг русских сказок, выполненных замечательным художником-графиком И.Билибиным.

Разнообразие окраски шерсти животных, перьев птиц, чешуи рыб и пресмыкающихся всегда вдохновляли художников на оригинальные творческие решения. Многие художники – с древнейших времен до наших дней – умело использовали упрощенно-стилизованные формы природного мира в своих произведениях.

О. Бердслей. Заставки к книге Т. Мэлори.

Советская анималистика

В русском искусстве советского периода сложилась большая группа анималистов, удачно соединивших понимание животных и любовь к природе с яркой образностью: В.А.Ватагин, И.С.Ефимов, Е.И.Чарушин, Д.В.Горлов, А.Г.Сотников, А.В.Шварц.

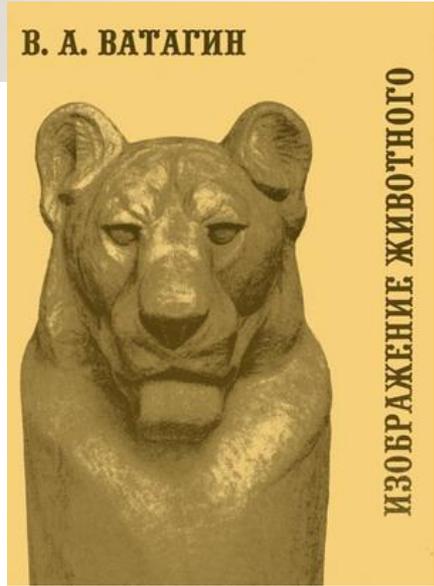

В.Ватагин «Тигр»

[назад](#)

ALLDAY.RU

В. А. ВАТАГИН

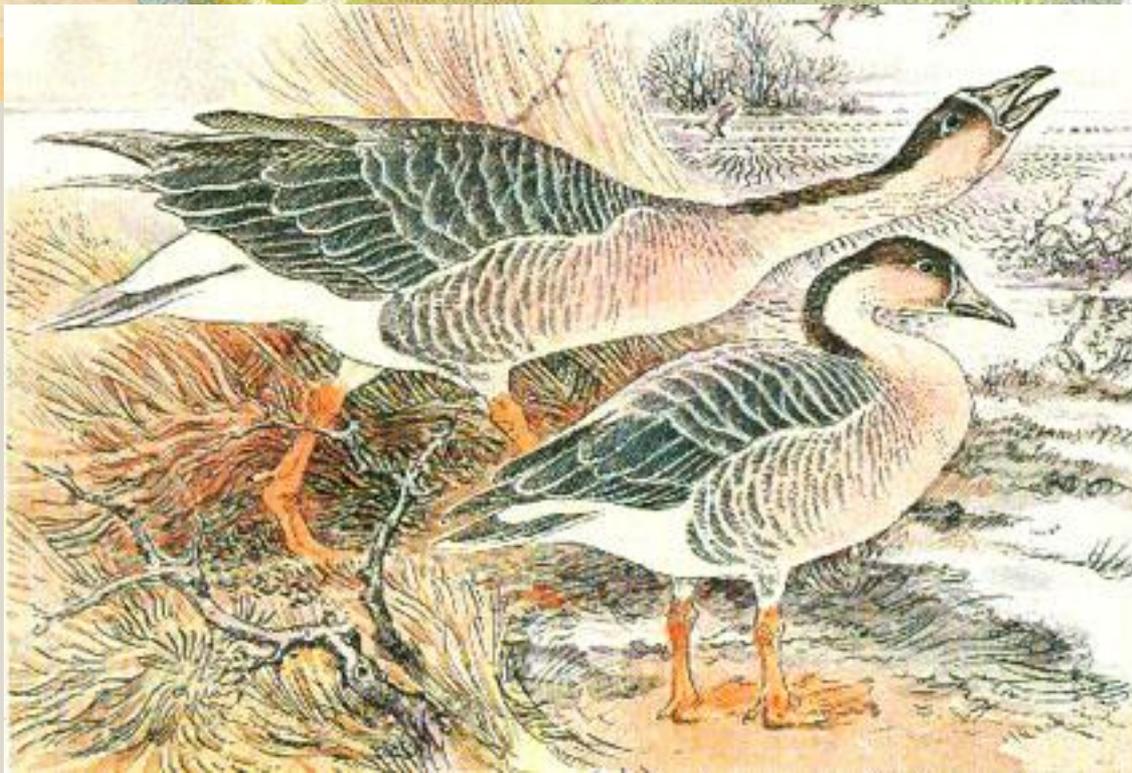
ИЗОБРАЖЕНИЕ ЖИВОТНОГО

Современная анималистика

Открытие новых стран, путешествия, развитие биологических и географических наук, фотография, кино беспредельно расширили возможности познания животного. Художники-анималисты обращают внимание на точность разработки фактуры шерсти и оперения, ищут цветовую связь между животными и пейзажем, досконально изучают анатомию, динамику движения зверей. Но иногда предельно реальный, но вместе с тем прозаический образ животного производит скучное впечатление. Ведь для настоящего произведения искусство важно прежде всего умение создать не натуралистическую срисованную картинку, а оригинальный, глубокий, прочувствованный художественный образ, проникнутый искренним интересом и огромной любовью к великолепному, разнообразному и чудесному миру живого.

*Н.Горбатов
«Сухонос»*

*А.В.Марц «Рыба-
Спинорог»*

*А.М.Белашов.
«Протоцератопс»*

*Работы
современных
анималистов*

[Назад](#)

Художница-самоучка *Кристина Пенеску (Cristina Penescu)*

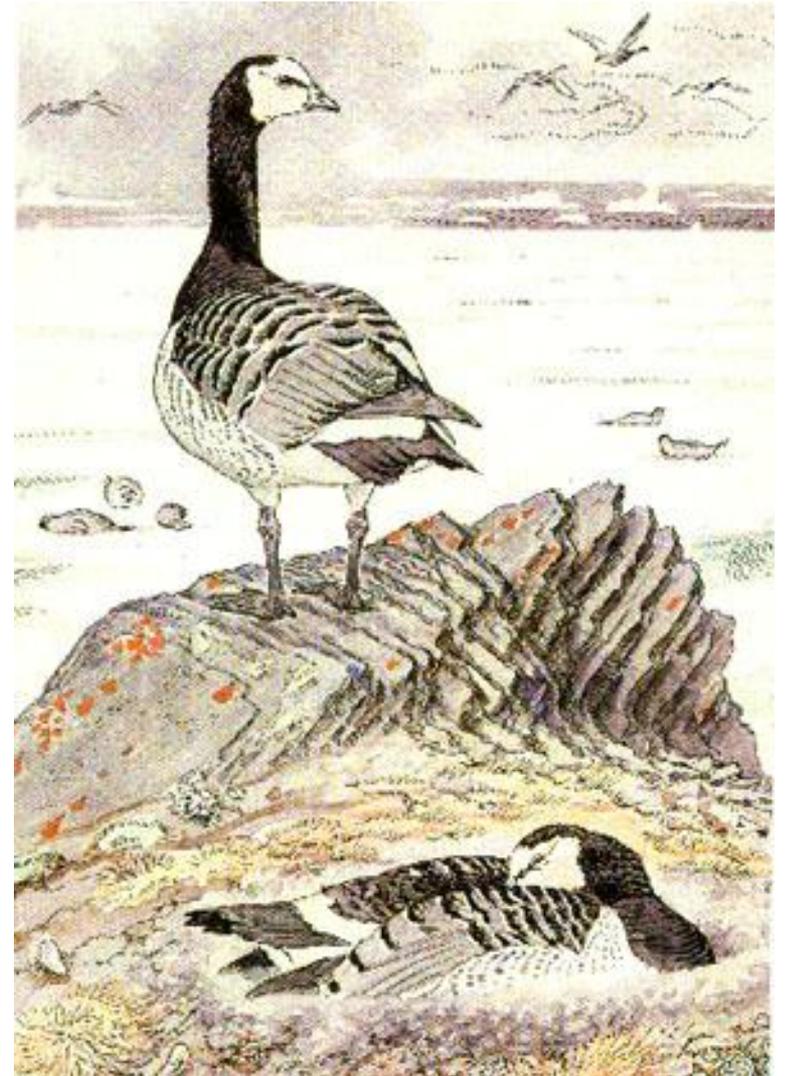
создает *потрясающие* работы в *технике граттаж*

Животные на ее работах завораживают и притягивают своей реальностью, схожестью с фотографией

Изображение животных

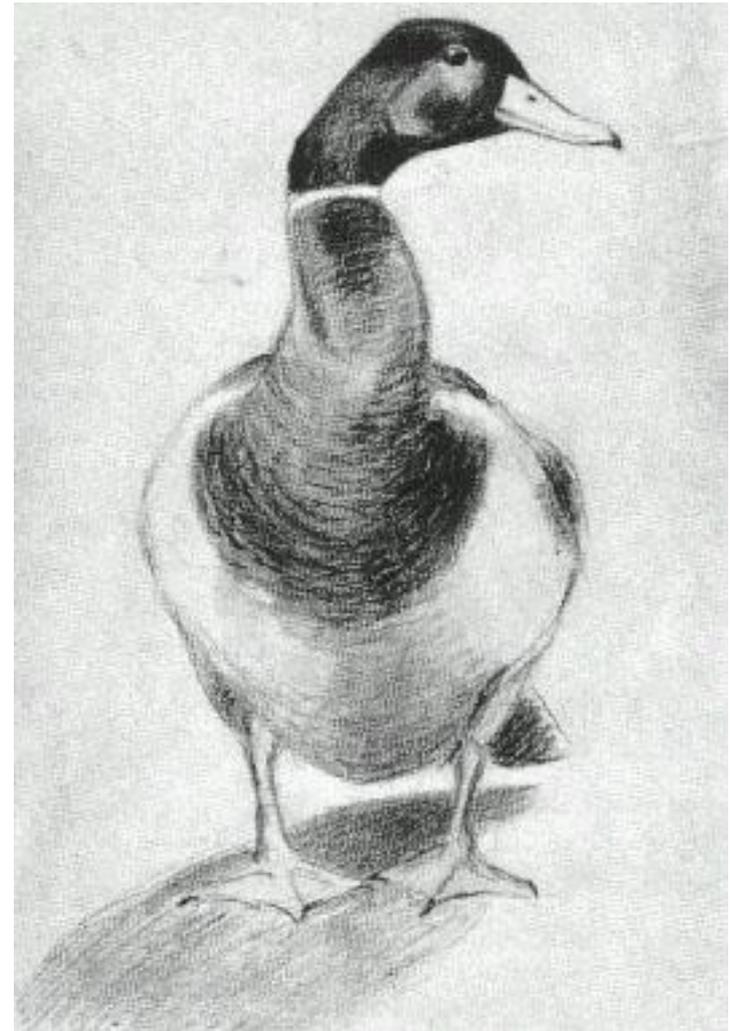
- Рисование с натуры
- Эскизы и композиция
- Книжная иллюстрация

Н.Горбатов «Белощекая казарка»

Рисование с натуры

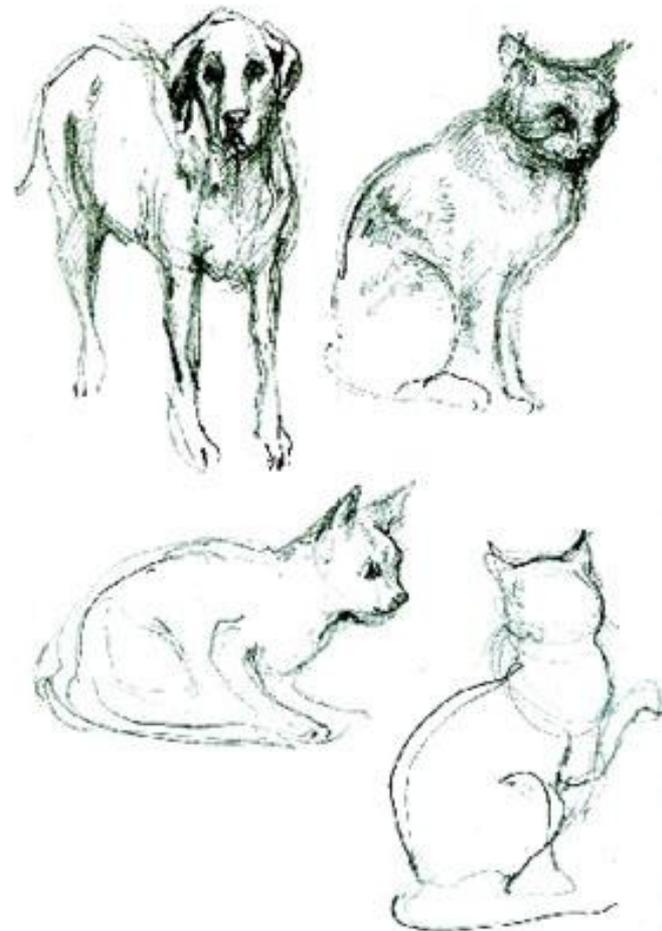
- Рисунок с живой натуры – основной способ познания животного. Впечатления, почерпнутые непосредственно из жизни – единственно подлинно живой материал для дальнейшей творческой работы художника.

В.А.Ватагин.
Шаржески

Наброски с натуры

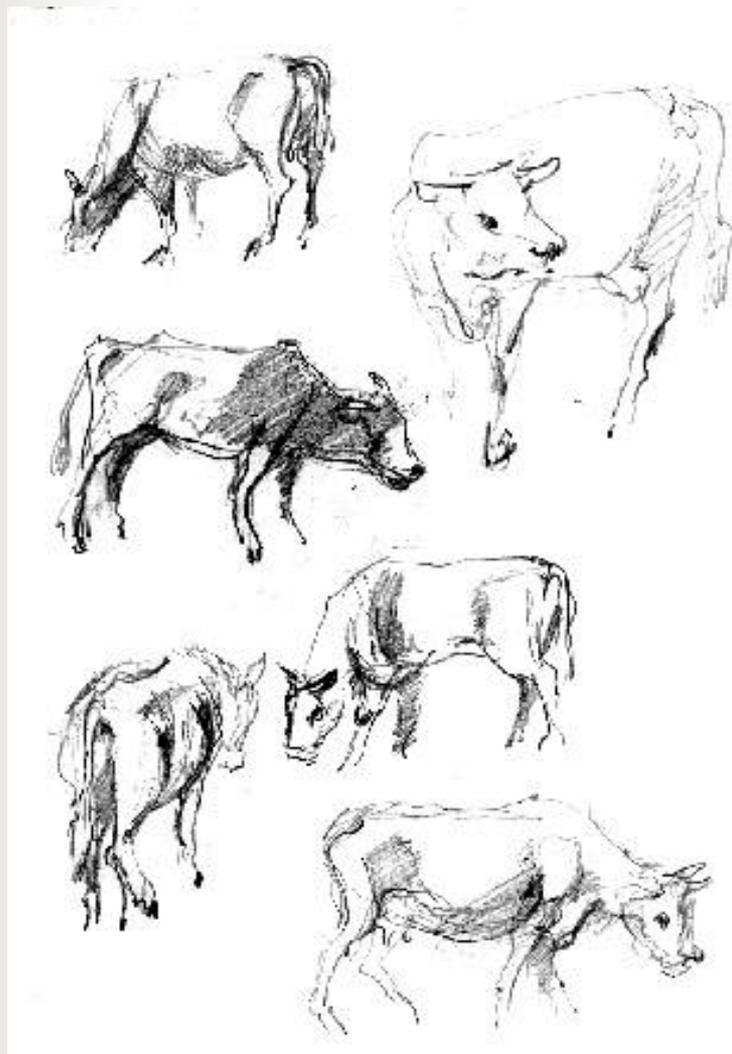
- **Набросок – это линейный контурный рисунок, который передает самыми общими и скупыми линиями различные позы, моменты движения и пропорции животного. Набросок – самый скорый способ закрепить свои первые впечатления от натуры.**

Голубева И.

Наброски

Наброски с движущейся натуры

Удобно выполнять несколько набросков зверя на одном листе, успевая фиксировать изменяющиеся ракурсы. Рисующий может возвращаться к незаконченным позам и доводить их до желаемой степени завершенности. Таким образом, получается ряд листов набросков с одного животного в разных позах и поворотах, накапливается материал для дальнейшей работы.

Голубева И.

Наброски

Этюды и зарисовки

Этюд – работа, выполненная с натуры. Нередко этюд имеет самостоятельное значение. Иногда он является упражнением, в котором художник совершенствует свои профессиональные навыки и овладевает более глубоким и правдивым изображением натуры. Этюды могут служить подготовительным материалом при создании произведений станкового или монументального характера. С помощью этюда художник конкретизирует замысел произведения, первоначально более обобщенный, прорабатывает детали

Голубева И. Зарисовка
ЛИСЫ.

Иллюстрация книг

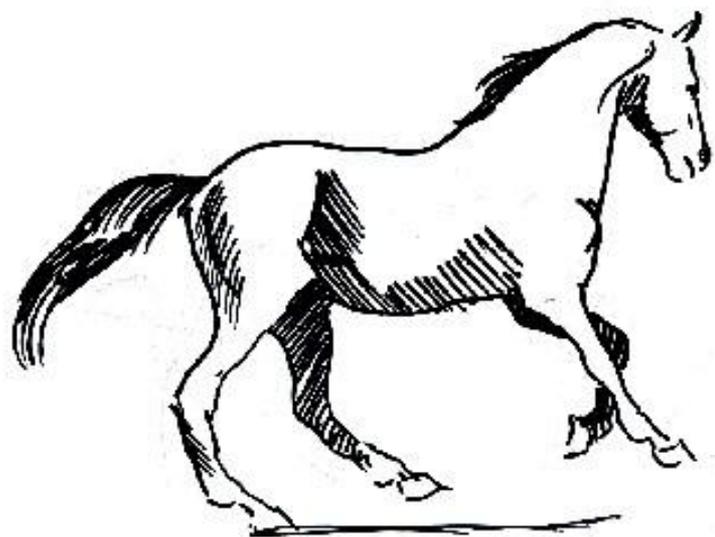
Замечательны рисунки Е.Чарушина к произведениям В.Бианки. Дополняя его рассказы и повести, где многие звери «очеловечиваются» писателем, художник передает нюансы их образов, точно изображает внешний вид зверей

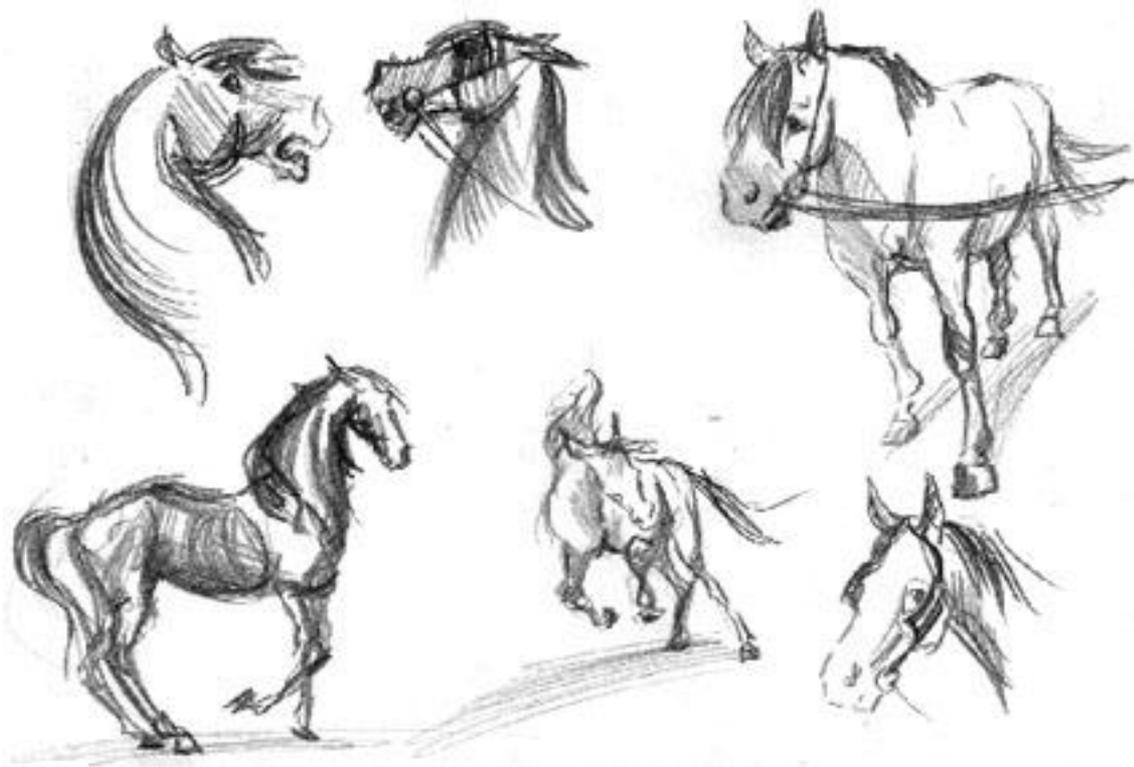
Серия уроков по анималистике

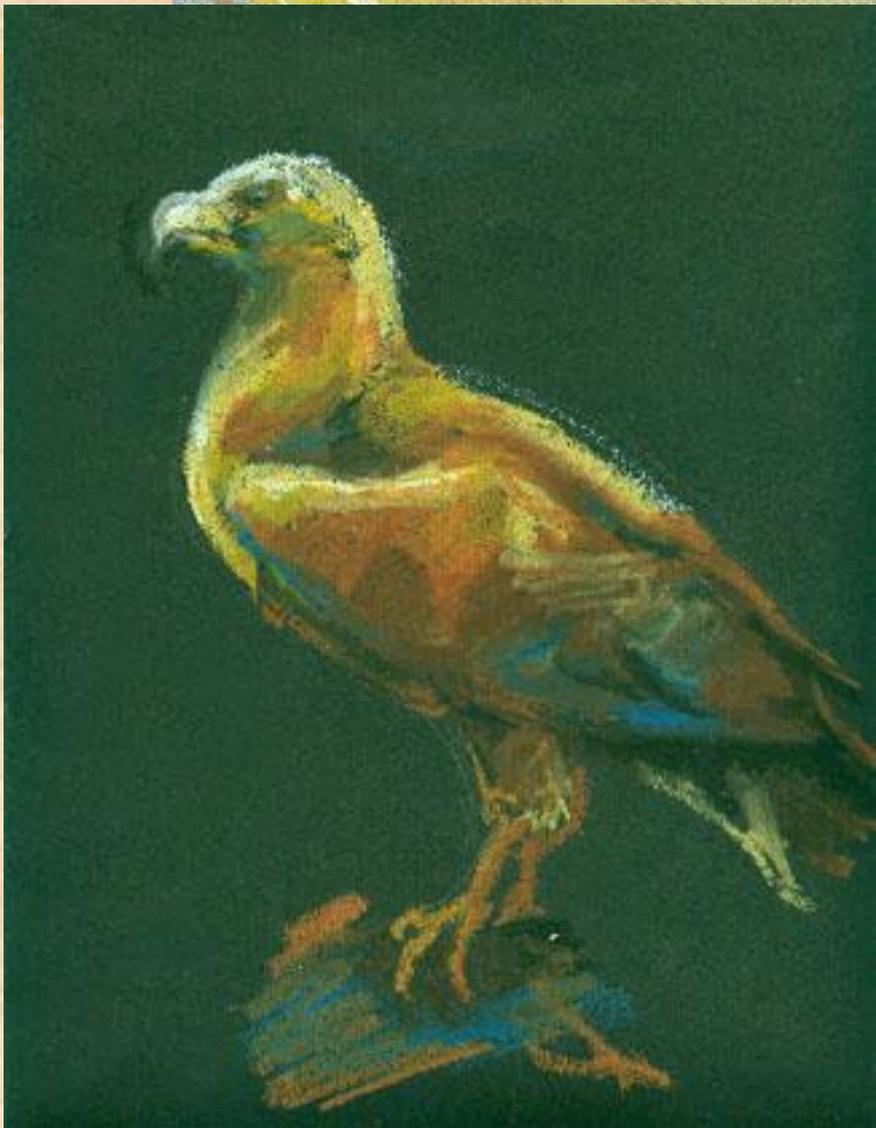
- Беседа об анималистическом жанре
- Рисование с натуры чучел животных
- Наброски животных с натуры
- Иллюстрация литературных произведений
- Стилизация изображений животных

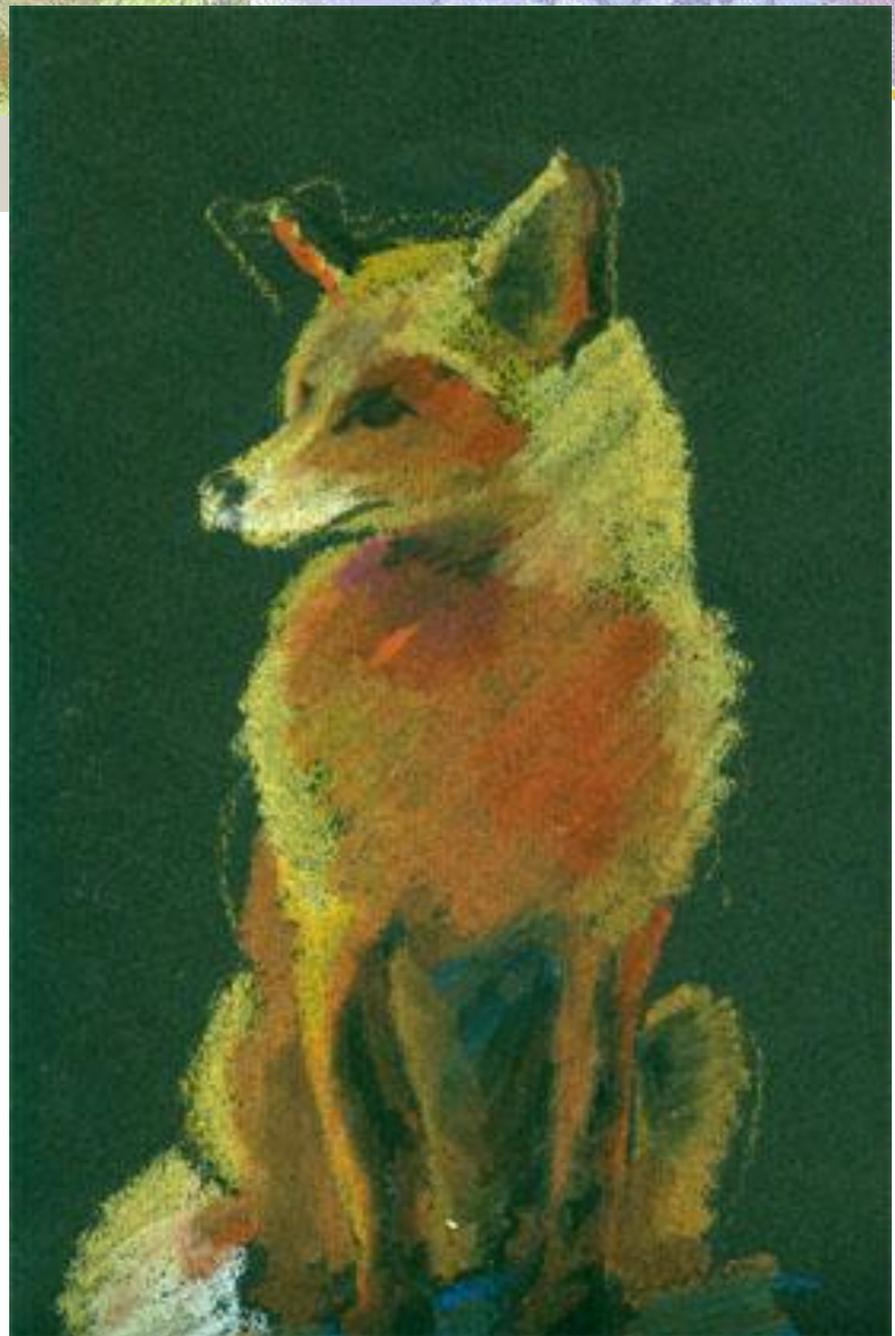
Детские работы

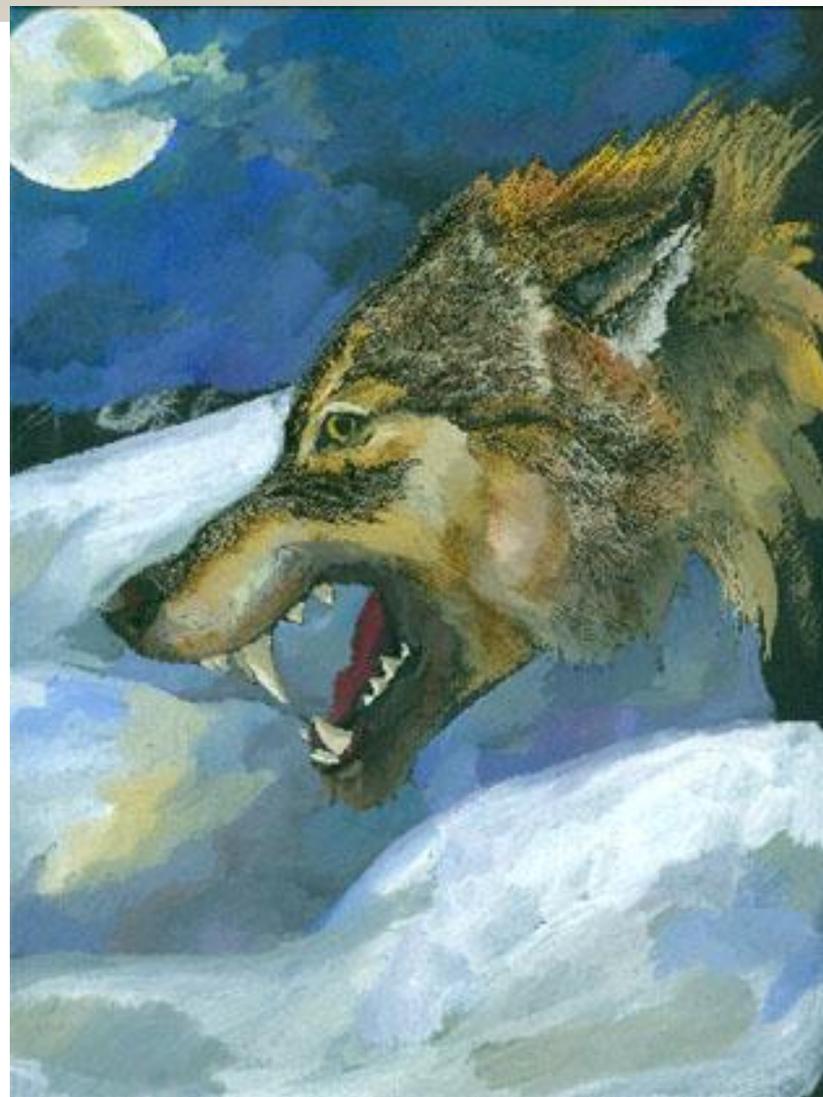
Воробьева М. 12
лет.
Наброски
лошадей.

Протчева Г. Зарисовка
сокола
Воробьева М.
Зарисовка лисы.

Воробьева М.
Иллюстрации.

Протчева
Галя
Иллюстраци
я к сказке
«Лиса и
Журчалка»

Тональные
варианты
Эскизов.

Протчева Галя.
Графические
варианты
иллюстраций

Сторожев Иван 14 лет. Иллюстрация к сказке
«Золотой гусь»

*Рисунки автора курсовой
работы Голубевой И.Г. 2005г.*

Голубева И.Г. Иллюстрация к сказке «Журавль и Цапля». Тушь. 2002г.
Голубева И.Г. Кот Степа. Акварель. 2004г.

[к содержанию](#)