

Всероссийское СМИ

«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.

(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru

e-mail: akademnova@mail.ru

Фриз А.С. Жанр портрета в творчестве русского живописца Константина Андреевича Сомова // Материалы по итогам II-ой Всероссийской научно-практической конференции «Современная наука в XXI веке: актуальные вопросы, достижения и инновации», 20 – 30 ноября 2019 г. – 0,3 п. л. – URL: http://akademnova.ru/publications_on_the_results_of_the_conferences

СЕКЦИЯ: ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ И КУЛЬТУРОЛОГИЯ

А.С. Фриз

**Студентка 4-го курса факультета дизайна и технологий
ГБОУ ВО «Белгородский государственный
институт искусств и культуры»**

**Научный руководитель: Вершинская Г.М., преподаватель
г. Белгород, Белгородская область,
Российская Федерация**

ЖАНР ПОРТРЕТА В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКОГО ЖИВОПИСЦА КОНСТАНТИНА АНДРЕЕВИЧА СОМОВА

XIX век привлекает своим стремлением идти вперед: изобретать, делиться новшествами, показывать свои достижения и передавать свои зачатки в будущее, многое из этого проявляется в науке.

Несмотря на капитализм, как классовый строй этот век дал большой скачок, в мире обрушившись технической революцией, экономическим подъемом и развитием в науке. Появляется машиностроение. Машины начинают вытеснить людей, отделять их от природы и смещать с главной роли. Появляется слово дизайн, а вместе с ним первые школы дизайна. Этому поспособствовало несколько причин: массовое машинное промышленное производство, развитие науки и техники и появление их в повседневной жизни и использование этих достижений, традиции и опыт художественно прикладных ремесел, кризис в изобразительном искусстве.

XIX век является временем бунта в живописи. Ведущее место занимает школа академического рисунка. Живопись делает акцент на историю и детали. Тема народности, социальности и импрессионизма преследует художников везде. Именно академически рисунок дает направление в актуальности и моде. Вторая половина XIX века стала рассветом русского искусства. Поколение молодых художников отдает предпочтение портретам и пейзажам, обходя стороной религиозные темы. Они хотели писать картины реального мира и его многогранного народа.

Творчество и жизнь Константина Андреевича Сомова неоднозначны. Много мнений и слухов, которые мешают понять хронологию, его жизненную позицию и взгляды на мир. Константин Андреевич родился во второй половине XIX века и жил в эпоху начала XX века. Это дает много пищи для размышлений. Можно узнать влияние одного периода на другой их связь в искусстве.

Живопись Константина Александровича Сомова не стояла на месте. Она открывалась с разных сторон, показывая разные сюжеты на своих полотнах. Большую часть занимают портреты и группы людей, книжная графика. Портреты, которые писал Сомов, передают эмоции и душу человека, а многие словно фарфоровые куклы застыли во времени. Один из таких холстов «Дремлющая дама в черном платье» 1909 года. С помощью руки художника девушка застыла во времени. Ее лицо, мел, лишенное румянца. Дама расслаблена дремлет. Ее глаза слегка приоткрыты, она еще не ушла во сны, но уже и не в реальном мире. На губах дамы легкая, но не естественная улыбка, ее душа скрыта, и нельзя понять, что у нее в сердце. Стиль модерна, подчиняет нарушением принятых форм и несет в себе несколько течений.

Всероссийское СМИ

«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.

(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru

e-mail: akademnova@mail.ru

Сомов Константин Андреевич

«Дремлющая дама в черном платье» 1909

Особое внимание Сомов преимущественно отдавал станковой живописи и графике, рассматривая которые можно предположить, что он был формалистом. То, как художник подбирал бумагу, материалы и краску говорит о многом: о его стремлении к совершенству работ и профессионализму, дававшемуся с упорным и кропотливым трудом. В русском искусстве Константин Александрович Сомов ассоциируется с сообразительным и тончайшим художником портретистом. А.Н. Бенуа писал о Сомове: «Серия портретных работ Сомова, будет говорить о нашем времени такие же полные и верные слова, как говорят рисунки Гольбейна».

Всероссийское СМИ

«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.

(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru

e-mail: akademnova@mail.ru

Портрет «Дама в голубом» 1897-1900 года, заключающий в себе изображение художницы Е.М. Мартыновой стал одной из высших точек в творчестве Константина Сомова. Сама художница была близким другом живописца и училась с ним в Академии художеств. Картина написана на холсте маслом. Сомов стал создателем нового направления – ретроспективный портрет и «Дама в голубом» стала одним из них. На картине перед нашим взором предстал стилизованный парк, в достаточно темных тонах. Большую часть заднего фона плана занимает кустистое дерево, на фоне которого художник и запечатлел Мартынову. Дама стоит в достаточно расслабленной позе в красивом платье.

Картина передает весь душевный мир женщины, которая как вода, меняет свое течение, показывая то красоту, то печаль. Платье Мартыновой, как отдельный вид искусства заслуживает своих дифирамбов. Рассматривая картину, ощущаешь, как голубое платье переливается на свету, как слышен шелест воздушного шелка, как чувствуется каждое тончайшее волокно. Кружевная кофточка прорисована настолько изящно, что «прикасаясь» можно ощутить плотность хлопчатобумажной ткани и шершавость, прозрачность кружева.

Всероссийское СМИ

«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»

Свидетельство о регистрации Эл №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.

(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru

e-mail: akademnova@mail.ru

Сомов Константин Андреевич «Дама в голубом»
(Портрет художницы Е. М. Мартыновой). 1897-1900

Композиция соединяет в себе детали XVIII века и изящный образ дамы, на лице которой застыли грусть и тоска. Картина идеально вписывает в свои квадратные размеры, хрупкую девушку и сопоставляет в себе передний задний план. Если внимательно приглядеться, то на заднем плане, в старинном парке, где играют музыканты, мимо прудика с тростью прогуливается сам автор, черты которого запечатлены в мужчине той эпохи. Темные, зелено-коричневые тона, идут в сравнение с чистым и живым голубым платьем, играющее в тенях прекрасной, аристократическо-бледной кожей девушки и белыми листами бумаги полураскрытой книги.

Если брать в сравнение картину П.А. Федотова «Сватовство майора» 1848 года и «Даму в голубом» К.А. Сомова, можно подчеркнуть схожесть и различие, как души самих художников, так и их манеру написания картин. Константин Александрович смог передать структура и волокно ткани не менее точно и реалистично, чем это смог сделать Павел Андреевич в своем шедевре. Оба художника были педантами и стремились к совершенству тех образов, которые они заключили в своих полотнах. Сравнивая главных героев двух шедевров можно сказать, что у Федотова невеста несет в себе образ красивой, округлой, румяной леди, шуточно и игриво убегающую от своего жениха. Выполненная в теплых тонах, она похожа на румяную булочку, передающую в себе всю красоту женщины. У Сомова «Дама в голубом» в темных и местами холодных оттенках, имеет несколько другое, иное настроение. Мартынова красива, но бледна, пусть и не сильно с округлыми плечами, очень печальна, за ее плечами целый груз душевных невзгод.

«Дама в голубом» занимает особое место в сердце Константина Александровича Сомова. Больше не будет картин, которые стали бы равными по образу и написанию равным с ней. Эта картина стала единственной в карьере живописца, что возвышенно – поэтическая и несущая в себе глубокий смысл. Художница была влюблена в Сомова. Она согласилась позировать для картины, передавая во взгляде все чувства не взаимности.

После написания своего шедевра, Константин Сомов решил его продать, но Елизавета была против этого. Выдержка из письма Мартыновой к Сомову: «Может быть, вы будете удивлены, Константин Александрович, получи это письмо, и тотчас приедете ко мне, станете меня с улыбкой и некоторой иронией убеждать смотреть на вещи иначе, но это мне все равно... Сегодня ночью я проснулась и не спала от одной назойливой и мучительной мысли: Вы

Всероссийское СМИ

«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.

(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru

e-mail: akademnova@mail.ru

не должны и не имеете права продать мой портрет. Я позировала вам для Вас, для чистого искусства, а не для того, чтобы Вы получили за мою душу и страдания деньги... Я не хочу этого! Оставьте портрет себе, сожгите его, если вам так жаль отдать его мне, подарите его даром в галерею...».

Портрет все же был продан Сомовым, для Третьяковской галереи, где хранится по сегодняшний день. Отдельное место занимают живописные маскарады Константина Александровича Сомова. Его увлечения старинными вещами повлияли на его мировоззрение и полотна.

Полотно «Остров любви» 1900 год, написано в стиле символизма и жанре пейзажа. При написании использовалась техника написания маслом на холсте. Природа на картине играет единым и целым организмом, поддерживаемым цветовым решением, достаточно темным, но не менее завораживающим.

Остров представляет собой беседку с идущими по кругу хороводом колонн и резными арками. В беседке две прекрасные девушки предаются милым беседам. Их позы выдают мечтательность и ожидание. К острову ведет мостик с резными перилами, вначале которого стоят две скульптуры купидонов с луком и стрелами в руках. Вся картина поделена и выдержана параллельными линиями. По горизонтали четко видно деление на три не совсем одинаковые части: лес, мост с мостом и берегом, водоем.

Всероссийское СМИ

«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.

(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru

e-mail: akademnova@mail.ru

Сомов Константин Андреевич

«Остров любви» 1900

Задний и передний планы сливаются друг с другом. У них нет спор между собой. Их отличает лишь небольшое количество яркого света, падающего на девушек, пару колонн и в меньшей степени купидонов с верхнем поручнем перил. Картина «Остров любви» передает атмосферу спокойствия, умиротворения и мечтательности. Дает простор для фантазии. Романтичность и умиротворенность сцены показывают ее индивидуальность и неординарность. Живопись Сомова ограничена определенными темами, ставящие себя в рамки эпохи, которой увлекался художник, несмотря на свой большой творческий потенциал. Большое влияние на художника наложили французское рококо и графика западного модерна.

Всероссийское СМИ

«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»

Свидетельство о регистрации ЭЛ №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.

(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru

e-mail: akademnova@mail.ru

Картина «Вечер» 1900-1902 года, представляет стиль XVIII века, так любивший изображать на своих полотнах Сомов. Высокие прически, туалеты и манеры соответствуют своему времени. Манеры и позы выдают интимность и романтичность обстановки, поддерживаемой закатом и цветовой гаммой. Подобранный цветовая палитра говорит о тщательности своего подбора и проявлении педантичности к ней. Задний и передний планы спорят между собой. У наблюдателя создается спор зрения. Задний план ярк не меньше, чем передний. Свет уходящего солнца играет в блеске скульптур, делая их золотыми и в кистях виноградной лозы, дающую игру красок и оттенков.

Картина «Вечер» хоть и дает описание и ностальгию ушедшего времени XVIII век, не лишена домыслов и фантазий. Композиция, созданная художником, сочетает в себе статичность пейзажа и динамичность движения людей, застывших в сюжетной сцене. Ритм поддерживает концепцию: повторяющиеся арки и корзины, создающие сплошные зеленые стены. Вся сцена не позволительно идеальна, дает ощущение вымышленности и мистики с ноткой эротизма.

Всероссийское СМИ

«Академия педагогических идей «НОВАЦИЯ»

Свидетельство о регистрации Эл №ФС 77-62011 от 05.06.2015 г.

(выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)

Сайт: akademnova.ru

e-mail: akademnova@mail.ru

Сомов Константин Андреевич
«Вечер» 1900-1902

Рассматривая и анализируя работы Константина Александровича Сомова создается впечатление, что он жил не в своем веке и мире. XVIII столетие стало его фантазией и жизнью, будто Сомов выдумал другую реальность и был все время в ней. Судя по его работам, главными его увлечениями стали галантные сцены, парки, сады, пруд и шелка. Не безучастными остались и манеры, а техника его работ. Анализируя работы видно прозрачность и живописность его акварели, то, как матовыми мазками легла его гуашь и как реалистично прописана пастель.

Таким образом, творчество Сомова это целый мир, скрывающий в себе вымышленность и реальность одновременно. Будучи мастером портрета и пейзажа художник через свои работы передает зрителю одну простую истину: «В какое бы ты время не жил, какой внутренний мир не завлекал тебя, главное быть собой и помнить, что настоящее всегда связано с прошлым и разорвать эту связь нельзя».

Список использованной литературы:

1. Гусарова, А.П. Константин Андреевич Сомов (альбом), 1869- 1939гг.
2. Ельшевская Г. Короткая книга о Константине Сомове. под ред. Шкловского Е. «Новое литературное образование», 2003
3. Ермилова Е.В. Теория и образный мир русского символизма. М., 2003г.
4. Журавлева Е. В. Константин Сомов. «Искусство», 1980
5. Завьялова А.Е. Художественный мир Константина Сомова. под ред. Пинталь Т.Ю. «БуксМАрт», 2017
6. Завьялова А.Е. Александр Бенуа и Константин Сомов. Художники среди книг. М., «Театралис», 2012
7. Ионина Н.А. Сомов К. Дама в голубом/100 великих картин. М., «Вече», 2000
8. Короткина Л.В. К.А. Сомов. «Художник России. Золотой век», 2004г.
9. Константин Андреевич Сомов. Письма. Дневники. Суждения современников. М., 1979
10. Лебедев Г.Е. Русская книжная иллюстрация XIX века. М., «Искусство», 1952
11. Пружан И.Н. Константин Сомов. М., «Изобразительное искусство», 1972
12. Сомов К.А. Дневник 1917-1923. под ред. Городницкого Р.А., «Дмитрий Сечин», 2017
13. Сомов К.А. Дневник 1923-1925. под ред. Городницкого Р.А., «Дмитрий Сечин», 2017
14. Фарфор из собрания К. А. Сомова, Спб, 1913
15. Эрнест С. К.А.Сомов, под изд. Общины Св. Евгении. СПб., 1918

Опубликовано: 30.11.2019 г.

© Академия педагогических идей «Новация», 2019

© Фриз А.С., 2019