

ПЕНЗЕНСКИЕ ЖИВОПИСЦЫ И ИХ ДРУГ-СОБАКА**Ошлакова М.А.***г. Пенза, МБОУ гимназии «САН», 6 «А» класс**Руководитель: Шабанова С.М., г. Пенза, МБОУ гимназии «САН», педагог дополнительного образования*

*Если вы не любите собак,
вы не любите верность; вы не
любите тех, кто верен вам, сле-
довательно, вы не можете быть
верным.*

Джек Лондон

Дружба человека и собаки длится с незапамятных времен. Об этом свидетельствуют многочисленные памятники и произведения искусства. Так, более четырех тысяч лет назад в Древнем Египте одного из богов – Анубиса изображали в виде собаки. Именно с тех пор и до наших дней собака – частый «герой» в изобразительном искусстве.

Жанр живописи, посвященный изображению животных, называется анималистическим.

Из энциклопедического словаря: «Анималистический жанр (от латинского слова animal – животное), изображение животных в живописи, скульптуре и графике» [6].

Но собаки очень часто встречаются и в живописи других жанров – портретной или бытовой, описывающие повседневную жизнь.

В произведениях художников разного времени можно увидеть больших, сильных собак, охотничьих, сторожевых, борзых. Они сопровождают хозяина на охоту или охраняют детей.

Но чаще на полотнах встречаются маленькие, симпатичные комнатные собачки – лохматые болонки или модные в 19 веке белоснежные пушистые шпицы.

Многие породы собак, изображенные на картинах XVII-XVIII веков, сегодня уже невозможно узнать – до того они изменились за несколько столетий.

Я всегда с большим интересом рассматриваю живописные полотна, где есть собаки. Может быть потому, что у нас дома всегда были и сейчас есть собака. Я часто рисую их с большим удовольствием. Хочется действительно создать портрет моего любимого друга.

Тема, которую я выбрала «**Пензенские живописцы и их друг-собака**» мне очень близка. Захотелось узнать больше о разных художниках, которые изображали этого животного, какие породы собак они предпо-

читали, рисовали ли такие картины пензенские художники?

Разговор пойдет о собаках, которых справедливо считают похитителями сердец человеческих, за их верность и помощь, неподкупную дружбу и бесконечную преданность. Так началось мое исследование.

В данной работе рассматриваются образы собак в произведениях пензенских художников разных времен.

Актуальность нашего исследования очевидна: анализ конкретного образа животного, связанного с жизнью человека, позволяет оценить не только поступки людей, но и окружающий мир в целом, понять авторскую позицию. Тема, поднимаемая в данной работе, актуальна еще и потому, что, на мой взгляд, в современном мире все чаще наблюдается равнодушное и даже жестокое отношение к братьям нашим меньшим. Данная работа привлечет внимание людей к этому верному, умному, доброму животному, приобщит детей к искусству, миру прекрасного.

Практическая значимость: пробудить интерес у детей к анималистическому жанру в живописи.

Объектом исследования стал образный мир художников-живописцев.

Предмет исследования – образ собаки в живописи.

Гипотеза: образ собаки играет важную роль в произведении – отношение к братьям нашим меньшим является проверкой на человеческую состоятельность. Если на картине изображена собака, то через отношение к ней автор показывает нравственные качества человека.

Цель работы: выявление идейно-художественной и композиционной роли образа собаки в произведениях разных художников.

Цель работы определила постановку и решение следующих задач:

- Описать темы и проблемы, которые раскрываются с помощью образа собаки.

- Показать, как образ собаки помогает понять идею картины.

- Выяснить, какую роль она играет в композиционном построении живописных полотен.

- Проанализировать, какую информацию дает образ собаки о жизни и внутрен-

нем состоянии изображаемых художниками героев.

- Определить нравственные уроки, которые пытаются донести авторы произведений через образ собаки.

- Привить любовь детей к живописи.

- Создать буклет «Детям о собаках в живописи».

В работе используются следующие методы исследования:

- наблюдение за значением образа собаки в живописи;

- комментирование позиций авторов картин;

- анализ композиции, идейно-тематического содержания живописных произведений;

- сопоставление образов животных и их значение в произведениях художников;

- анкетирование одноклассников.

История образа собаки как вечного образа в искусстве

Обращение к образу собаки в мировой художественной культуре уходит корнями в глубокую древность. Истоки культа этого животного следует искать в каменном веке, так как собака была первым животным, прирученным человеком.

Веру в божественную сущность собаки разделяли многие ученые древности. В древнем Египте, Эфиопии, Месопотамии, Греции существовал культ собаки. Собака часто становилась героем мифов и легенд. В древнем Египте собака была важнейшим звеном в заупокойном мире умерших. Бог мертвых, Анубис, представлялся в виде человека с головой собаки или шакала. Согласно греческой мифологии, трехголовый пес Цербер охранял выход из подземного царства Аида, препятствуя возвращению душ умерших в царство живых.

В Риме храм Юпитера сторожили собаки. Говорят, когда философ Сократ доказывал что – то, то клялся собакой, а премудрый Платон считал собаку «большим философом». Одним словом, у большинства народов древности **собака** была в большом почете.

То, что образ собаки существовал еще в древних мифах и продолжает находить свое воплощение в современном изобразительном искусстве, даёт нам право говорить о «вечности» образа собаки [1].

Так или иначе, собака была и остается неиссякаемым источником радости и вдохновения для всех мастеров живописи.

Сегодня собаки стали для человека не просто домашними животными, а самыми настоящими друзьями, так что многие люди хотят запечатлеть своих любимых питомцев не на фотоаппарат, а с помощью кисти и красок, благо, услуги художников сегодня

доступны не только элите, но и вполне обычным людям.

Некоторые художники выбирают собак своими основными моделями, и всю жизнь рисуют картины с их изображением. Другие же не останавливаются только на собаках и с удовольствием рисуют других питомцев, однако, темы о домашних животных за последние несколько десятилетий прочно вошли в культуру изобразительного искусства многих стран.

Анализ картин с изображением собак

Во все времена большинство художников предпочитали рисовать людей или природу, а вот домашним животным, в частности, собакам, доставалась второстепенная роль. Несколько столетий назад собак изображали, в основном, у ног какого-нибудь знатного лорда или даже короля. На таких картинах собака должна была подчеркнуть статус и благородство своего господина.

Знатных дам тоже часто рисовали с милыми собачками небольших пород, однако на таких картинах собаки выступали скорее игрушкой или элементом декора, но никак не самыми любимыми домашними питомцами. Впрочем, были такие господа, которые действительно считали собак своими друзьями, однако они, как правило, не заказывали художникам написание своих портретов.

Пожалуй, наиболее заметная роль собакам уделялась на картинах, изображающим королевскую или царскую охоту. Подобные картины сегодня можно встретить в Третьяковской галерее в Москве и других не менее популярных картинных галереях и музеях. Многие коллекционеры также имеют в своих коллекциях картины, изображающие знатных джентльменов с собаками, а иногда и сами заказывают художникам написание подобных картин.

Образ собаки в произведениях Пензенских художников

В живописных полотнах художник должен не просто, похуже, изобразить собаку, но и передать её характер, нрав. Для этого нужно обладать наблюдательностью, чуткостью, огромной любовью к животным, а также юмором. Собаки, как и люди, бывают веселые, игривые или серьезные и даже суровые.

Животные в живописи, в графике вызывают такой же интерес у зрителей, как и портреты известных людей. И это не случайно. Говорят, что собака всегда похожа на своего хозяина. Рассмотрим более подробно некоторые произведения пензенских живописцев.

*Афанасий Прокóпиевич Размаріцын
(1844-1917)*

Открыть галерею живописных произведений, где изображена собака, хотелось бы с картины Афанасия Прокóпиевича Размаріцына, Российского жанрового живописца, академика Императорской Академии художеств, члена Товарищества передвижных художественных выставок, одного из учредителей Товарищества южнорусских художников. Он не наш земляк, но его картина «Отставной солдат. Дачный сторож. Николаевский солдат», написанная в 1885 году, на дереве, маслом была подарена Пензенской областной картинной галерее имени К. А. Савицкого в 1927 году [8].

Передал картину Государственный центральный фонд России. Она рассматривается и как иллюстрация к стихотворению Алексея Николаевича Плещеева «Старик» в пензенском сборнике «Серебряный родник» [5].

Эта картина создает атмосферу любви, дружбы. Грустит хозяин, и его верная собака сидит смиренно, поджав хвост, и грустит вместе с ним, переживает о чем-то, как и он. Эта произведение не только – портрет хозяина, всеми забытого и покинутого, но и портрет его единственно преданного друга [2]. Картина написана на высоком профессиональном уровне.

Владимир Федорович Чумак (1938-2013)

Один из ведущих живописцев Пензенской области. С 1961 по 1966 годы учился в Пензенском художественном училище им. К.А. Савицкого. С 1966 г. – участник областных, зональных Всероссийских и международных выставок.

Много написано им картин разных жанров. Хочется отметить живописное полотно «Гости приехали», 2011 год, холст, масло. Само название картины говорит за себя. Зима, деревня. И как приятно встречать с гостинцами долгожданного гостя из города. Радостно и игриво встречает собака, словно хозяин ведет за собой, указывая дорогу домой. Через образ собаки на фоне деревенского пейзажа, автор выражает свое внутреннее состояние души: семейный очаг, мир в душе и покой, что еще нужно человеку для счастья?

Владимир Афанасьевич Павликов (1935-2006)

«Возвращаясь вечером с прогулки»

Следующий пензенский художник, который запечатлел образ собаки в своей работе это В. Павликов [7]. Работа написана в 1975 году. Это автолитография. Зимний городской пейзаж. Видимо выходной день.

Лыжники идут с лыжами в руках. Дети резвятся на горке. А вместе с ними резвится вдалеке и дворовая собачка, которая бежит за маленькой девочкой куда-то. А на переднем плане другая собака лает на шумных детишек. И эти образы собак создают веселое и радостное настроения у всех персонажей картины, а также у нас, когда мы ее рассматриваем.

*Работа Вартана Самвеловича
Манучаряна (1956-2016)
«Автопортрет с другом»*

Написана работа в 1988 году. Она выполнена на холсте маслом, на ней изображен сам художник и его верный друг собака породы спаниель, это любимая собака автора [7].

Как и у хозяина у нее очень выразительные и умные глаза. Картина написана в темных приглушенных тонах, но образ собаки на фоне портрета автора смотрится светлым и теплым фрагментом всего композиционного решения живописного полотна. Художник слегка касается рукой собаки, а та дружелюбно и спокойно смотрит на нас. Очень добрые и трепетные чувства вызывает эта картина, она вводит нас в состояние покоя и задумчивости.

Картина портретного жанра Манучаряна написана в лучших традициях русского изобразительного искусства, где изображение животного очень точно характеризует характер самого художника.

Нет уже сегодня рядом с нами этого замечательного живописца. Он недавно ушел из жизни, но трогательная его картина жива и радуется нас, детей своей неповторимостью и мастерством исполнения. И в этом необычайная сила искусства.

Валерий Андреевич Копняк

Валерий Копняк, самый молодой из пензенских живописцев, в чьих произведениях рассматривается образ собаки. Он родился в 1982 году в городе Пензе. Обучался в Пензенском художественном училище им. К.А. Савицкого. После окончания училища поступил в Российскую Академию живописи ваяния и зодчества им. И.С. Глазунова. Основная тема его работ – пейзажи родных мест, тихие уютные улицы с низкими домами. Простота и близость изображенных мотивов и открытая мажорная гамма подкупает всех почитателей его творчества. Его работы находятся в частных коллекциях России, Китая, Германии, Франции, Англии, Норвегии, Украины, Италии.

Во всех картинах: «Троицын день» (2008 год), «Масленица в деревне» (2012 год), «На рождественские святки»

(2013 год), «На Рождество Иоанна Предтечи» (2014 год), «На родине» (2012 год) в сюжете обязательно присутствует собака, которая порой в композиционном решении автора играет главную определяющую роль.

Она принимает активное участие во всех событиях, изображаемых в картинах. Охраняет стадо; помогает ребятишкам лепить снеговика и радуется празднику, как и они; вместе с детьми, играющими в снежки, прыгает и резвится, словно ребенок. Сюжет последней картины «На Родине» можно рассмотреть в особом порядке. На фоне зимнего деревенского пейзажа, на перепутье двух дорог стоят две собаки, которые всем своим видом как бы говорят: «Не следует забывать свою малую родину». Они стоят и терпеливо ждут тех, кто еще не успел сюда вернуться, но они обязательно их дождутся и с радостью встретят. Так через образы собак автор выразил свои душевные переживания и чувства.

Таким образом, замечательные пензенские живописцы очень ярко и достоверно показали в своих произведениях насколько значим образ собаки. Через друзей наших меньших, через их верность и преданность человеку, все их картины насыщены духом доброты и радости, любви и мира. В этом величайшая сила настоящего мира искусств.

Мой верный пес

Я тоже попробовала изобразить свою любимую собаку Кэрри. Это порода цвергшнауцер: с серо-черно – белой шерстью и огромными, добрыми, карими глазами, загнутым хвостом. Она очень любит огурцы и хлеб. Собака умная, ласковая, красивая, но самое главное, она для меня – лучший и надежный, самый любимый друг.

Диагностика исследования

В нашем классе мы провели анкетирование по 8-ми вопросам. Приняло участие 25 респондентов. Приложение 1. Результаты опроса получились следующие: книги о животных любят читать все. Они перечислили произведения, в которых изображены собаки. А что касается изобразительного искусства – ребята показали плохие результаты. Картин, где изображены собаки, он не знают совсем.

Итак, по результатам анкетирования можно сделать следующие выводы: знания моих одноклассников в области живописи, а также знания о пензенских художниках очень недостаточны, их нужно постоянно пополнять. Хотя многие из них желают иметь собственную собаку и отмечают хорошие качества четвероногих друзей – это доброта, преданность, любовь. Работая над

возникшей проблемой, мне пришлось выступить с этим докладом перед всеми пятиклассниками нашей школы. Ребята были очень благодарны, потому что они многое узнали об изобразительном искусстве, познакомились с пензенскими художниками-анималистами. Им захотелось завести преданного друга-собаку, но самое главное захотелось нарисовать самим, такую собаку, какую они желали бы иметь у себя дома.

Чтобы пробудить у детей нашего класса интерес к живописи был оформлен буклет «Образ собаки в произведениях пензенских художников». Приложение 2. Мы открыли как бы галерею искусств, где представлены самые занимательные и интересные картины, благодаря чему ребята смогут познакомиться и с художниками родного края, и с братьями нашими меньшими.

Заключение

Животные в живописи, в частности собаки вызывают такой же интерес у зрителей, как портреты известных людей. И это не случайно. С анималистики началось мировое искусство. Оно уходит корнями в глубокое прошлое и традиция сохранять на память изображения домашних животных, особенно собак, крепко утверждается и сейчас.

Сегодня также заказывают написать портреты своих четвероногих любимцев профессиональным художникам. Чтобы та преданность, доброта и любовь питомцев сопровождала человека всю жизнь, его верный друг был всегда с ним рядом.

Если в живописном произведении есть образ собаки и человека, то через отношение человека к ней автор показывает свои нравственные качества: злобу или доброту, ненависть или смирение.

И в тех картинах, которые мы упомянули сегодня это видно отчетливо. В собаке собрано все лучшее, что может быть в человеке! [3]

Приложение 1

Анкета учащихся 6-х классов

1. Любите ли Вы читать книги о животных?
2. Какие книги, героями которых являются собаки, Вы читали.
3. Какие картины с изображением собак Вы знаете?
4. Какие породы собак изображали художники на своих картинах?
5. Рисовали ли Вы собак на уроках изобразительного искусства?
6. Хотели бы вы иметь дома собаку?

7. Как вы думаете, может ли собака в чём – то превосходить человека? В чём?

8. Главной чертой характера собак можно назвать.....

СПАСИБО!

Приложение 2

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия «САН»

*«Образ собаки в произведениях пензенских художников»
Чумак Владимир Федорович (1938-2013)*

Один из ведущих живописцев Пензенской области. С 1961 по 1966 годы учился в Пензенском художественном училище им. К.А. Савицкого. С 1966 г. – участник областных, зональных Всероссийских и международных выставок.

Чумак В.Ф. «Гости приехали», 2011 год, холст, масло.

Вартан Самвелович Манучарян (1956-2016)

Написана работа в 1988 году. Она выполнена на холсте маслом, на ней изображен сам художник и его верный друг собака породы спаниель, это любимая собака автора.

Как и у хозяина у нее очень выразительные и умные глаза. Картина написана в темных приглушенных тонах, но образ собаки на фоне портрета автора смотрится светлым и теплым фрагментом всего композиционного решения живописного полотна. Художник слегка касается рукой собаки, а та дружелюбно и спокойно смотрит на нас. Очень добрые и трепетные чувства вызывает эта картина, она вводит нас в состояние покоя и задумчивости.

Картина портретного жанра Манучаряна написана в лучших традициях русского изобразительного искусства, где изображение животного очень точно характеризует характер самого художника.

*«Автопортрет с другом», 1988.
Валерий Андреевич Копняк, род. 1982 году*

Валерий Копняк, самый молодой из пензенских живописцев, в чьих произведениях рассматривается образ собаки. Обучался в Пензенском художественном училище им. К.А. Савицкого. После окончания училища

поступил в Российскую Академию живописи ваяния и зодчества им. И.С. Глазунова. Основная тема его работ – пейзажи родных мест, тихие уютные улицы с низкими домами и добрые домашние животные.

«Масленица в деревне», 2012. «На родине», 2012.

Список литературы

1. Алленова Е.К. Портрет с другом. – Мурзилка. – 2006. – С. 21.
2. Афанасьев В.А., Размарицын А.П. Русское искусство. Очерки о жизни и творчестве художников второй половины XIX века / под редакцией А.И. Леонова. – М.: Искусство, 1971. – Т. 2. – С. 321-328.
3. Корнеев Л.А. Похитители наших сердец. Днепрпетровск: «Райдуга», 1993. – С. 2-3.
4. Леонова. – М.: Искусство, 1971. – Т. 2. – С. 321-328.
5. Серебряный родник: хрестоматия по литературному краеведению для начальных классов (авт.-сост.: М.Л. Савина, Т.Н. Козина). – 287 с. – С. 125.
6. Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. – 3-е изд. – М.: Сов. энциклопедия, 1984. – С. 59.
7. Художники Сурского края. Автор проекта В.В. Шабанов. – М.: ОАО «Типография «Новости», 2011.
8. Шедевры Пензенской областной картинной галереи имени К.А. Савицкого. – ООО «Мультимедиа компания «АЛЮР», 2007.
9. <http://www.art-penza.ru/component/content/article/3-hudojniki-penzi/119>.