

ГОУ ДО ТО «Центр дополнительного образования детей»

**Выпускная итоговая работа (творческий проект)
на тему:
«Музыка и музыканты в живописи»**

Выполнила: обучающаяся
детского объединения
«Изостудия «Цвета радуги»
Сулацкова София Александровна
Педагог: Березина Анна Михайловна

Тула, 2025 год

Выпускная итоговая работа (творческий проект) «Музыка и музыканты в живописи» состоит из двух работ формата А1.

Я посвятила проект данной теме, потому что музыка, как и живопись, способна передавать эмоции, рассказывать истории и создавать замечательную атмосферу. В своих работах старалась передать движение мелодии, страсть исполнителя или тишину, которая звучит между нотами. В живописи музыка обретает визуальную форму, позволяя зрителю погрузиться в мир звуков и эмоций через цвет и движение. Также нельзя забывать о том, что тишина и паузы – важные элементы как музыки, так и живописи. Это создает пространство для размышлений и ощущения, позволяя зрителю ощутить глубину произведения.

Цель работы:

- написать работы по теме: «Музыка и музыканты в живописи» и передать музыку через живопись.

Задачи:

- исследовать творчество художников, писавшие работы по данной теме;
- показать развитие данной темы в различные эпохи;
- продемонстрировать свои творческие навыки.

Музыка – это нечто мимолетное, то, что исчезает спустя мгновение. Как уловить ее красоту и сохранить для вечности? Ведь ноты – это так бездушно... До изобретения звукозаписывающих приборов это можно было сделать единственным способом – соединив с другим жанром искусства, живописью.

Все великие художники разных эпох делали это в разных тональностях, вернее, в стилях. Во все времена они пытались изобразить перед нами свое время и передавали свои переживания, мысли и чувства, отражая уникальные особенности общества, в котором они жили.

Существует немало хороших работ разных эпох, на которых изображены музыканты. Среди них портреты и классических композиторов, и обычных, никому не известных людей. Сюжеты многогранны, и повествования одиночны.

Моя творческая работа посвящена мастерам разных эпох: Мелоццо да Форли и Микеланджело, Герард Доу, Эдгар Дега и Жан Оноре Фрагонару, стремившимся к идеалу красоты, чтобы создать произведения, наполненные гармонией и симметрией. Их работы выглядели как мост между прошлым и будущим, где классические темы переплетались с новым гуманизмом.

Микеланджело Меризи да Караваджо — итальянский художник, реформатор европейской живописи XVII века, один из самых ярких представителей реализма в живописи эпохи барокко. Родился: 29 сентября 1571 года, умер: 18 июля 1610 года (38 лет),

Его картина «**Лютнист**», написанная в 1595 году, изображает молодого музыканта, играющего на лютне. Художник привлекает внимание зрителя к нежной музыкальной сцене, используя характерные элементы своего стиля, такие как темный фон и яркий световой акцент. Караваджо изображает юношу в типичной для его эпохи, одежде, отражая реалистические детали

и особенности того времени.

Мелоццо да Форли (1438-1494) - знаменитый итальянский живописец, блистательный колорист, мастер в передаче солнечного освещения. Помните чудесных ангелов, созданных в 1480–1484 годах для церкви Санти-Апостоли в Риме, которые стали одним из символов Пинакотекки Ватикана? Они являются фрагментами росписи купола церкви, огромной многофигурной композиции «**Вознесение Христа**».

Мелоццо изобразил Вознесение Христа. Но фоне ослепительно-голубого неба. На возносящегося Христа смотрели снизу вверх апостолы и музицирующие ангелы. Однако фреску, которая сейчас кажется нам шедевром, не пощадили, в 1711 году церковь Санти Апостоли перестраивали, и «Вознесение Христа» Мелоццо да Форли сняли со стены. Увы, сохранились только фрагменты.

Герард Доу — голландский живописец родился 7 апреля 1613 года, умер 9 февраля 1675 года (61 год). Известен своим мастерством изображать свет и тень, а также реалистичные сцены повседневной жизни. Его работа

«Скрипач» является прекрасным примером этого мастерства. На полотне запечатлён момент, когда музыкант глубоко погружён в игру, создавая атмосферу уюта и мелодии. Каждый штрих кисти передаёт не только точность исполнения, но и эмоциональную насыщенность момента.

Эдгар Дега — родился 19 июля 1834 года, умер 27 сентября 1917 года (83 года), французский живописец, график, скульптор, фотограф. Один из виднейших представителей импрессионистского движения.

«Оркестр в опере» — картина, написанная около 1870-го года. На картине художник ловит напряжённый момент выступления, когда музыканты, закутанные в строгие фраки, сосредоточенно играют свои партии. Дега мастерски организует композицию, привлекая внимание зрителя к лицам музыкантов, их жестам и эмоциональному состоянию. Используя мягкие, но выразительные цвета, он создаёт атмосферу напряжения и сосредоточенности. «Оркестр в опере» становится не только портретом музыкантов, но и свидетельством культурной жизни Парижа, где музыка и искусство переплетались, создавая уникальную магию театра.

Жан Оноре Фрагонар родился 5 апреля 1732, умер 22 августа 1806 (74 года) — французский живописец и гравёр. Работал в стиле рококо; в поздние годы его творчество эволюционировало от рококо к неоклассицизму. Создал более 550 живописных картин, а также множество рисунков и гравюр.

«Урок музыки» - картина маслом на холсте французского художника Жана Оноре Фрагонара, созданная около 1770-го года. Художнику очень живо удалось передать "неясное томление" юных персонажей.

Девушка задумчиво глядит в ноты, юноша услужливо переворачивает ей страницы, но зритель понимает, что этих двоих интересуют вовсе не ноты, стоящие на пюпитре, - в их сердцах звучит совсем другая музыка. Музыка, как символ искусства и гармонии, занимает центральное место в этом произведении, отражая просветительские идеи своего времени.

произведении, отражая просветительские идеи своего времени.

Через «Урок музыки» художник не только демонстрирует свои способности как живописец, но и передает важные ценности эпохи рококо — стремление к наслаждению, прекрасному и гармонии в жизни.

Роберт Штерль (23 июня 1867 г. — 10 января 1932 г.). Немецкий художник, один из наиболее известных представителей немецкого импрессионизма. Его творчество насыщено яркими красками и живыми эмоциями, что позволяло зрителям глубже понимать и ощущать атмосферу изображаемых сцен.

Одним из самых значимых произведений художника является «Скрябин и Кусевицкий». Эта работа может быть рассмотрена как синтез его художественного языка и музыкального восприятия. Р.Штерль не только передал визуальные аспекты концерта, но и попытался донести звучание музыки через динамичные линии и яркие цветовые сочетания. Чувствительная интерпретация взаимодействия музыкантов создает уникальную атмосферу, которая позволяет зрителю ощутить магию момента.

Леонид Аркадиевич Афремов 12 июля 1955 — 19 августа 2019 — советский художник-импрессионист. Его картины отличаются яркими цветами, богатой текстурой и уникальной техникой работы с маслами. Особенно известны его пейзажи, полные жизни и настроения, которые погружают зрителей в мир мечты и романтики. Художник создавал произведения на музыкальную тему, в том числе писал портреты музыкантов, погружая зрителя в их мир звуков и мелодий. Каждый холст — это не просто изображение, а музыкальная симфония, отражающая внутренний мир как художника, так и его героев. Его наследие продолжает вдохновлять и восхищать новые поколения ценителей искусства.

Увлекаясь музыкой и живописью, я тоже решила соединить два вида искусства. Через живопись я постаралась воплотить два стиля музыки: рок и классику.

Этапы выполнения работ

1. Выбор темы и сюжетов. После того, как я выбрала тему, начала искать информацию в интернет источниках, книгах и убедилась, что мне интересно. После изучения картин разных художников я выбрала 2 сюжета для своих работ, которые хотела бы показать вам и в которых постаралась раскрыть глубину темы проекта «Музыка и музыканты в живописи». Моя идея связана с изображением пианистки в момент исполнения и концерта рок-группы. Я решила передать не только внешнюю динамику движений, но и внутреннее состояние музыканта, их связь с инструментом и музыкой.

2. Выбор материала. Все работы выполняла в технике гуашевой живописи, используя **гуашь фирмы «Гамма» 12 цветов**. Гуашь, с её насыщенными цветами и пластичностью, идеально подходит для передачи глубины и текстуры, которые я хочу вложить в каждую деталь. Мягкие цвета и возможность смешивания позволяют создать гармоничные переходы, придавая картинам живость и эмоциональную насыщенность.

Основой для гуаши может быть фанера, холст, бумага, картон. Решила взять **ватман** - плотную бумагу. **Кисть** – это важный инструмент, который определяет характер работы. Выбрала синтетические кисти средней жесткости: № 2, 5, 6, 10, 12, так как они отлично подходят для гуаши: хорошо удерживают краску и позволяют создавать как тонкие линии, так и делать широкие мазки. Для детализации добавила тонкую кисть из натурального ворса, чтобы проработать мелкие элементы. При выполнении работ гуашью грифели карандашей должны быть мягкими, чтобы не царапать бумагу, иначе краска ложилась бы неравномерно.

3. Композиционное размещение предметов на листе карандашом, рисунок сюжетов. Сначала я наметила расположение всех объектов на картине простым карандашом. Сделала наброски на переднем плане главных элементов и проработала задний план. Набросок делала карандашом (НВ).

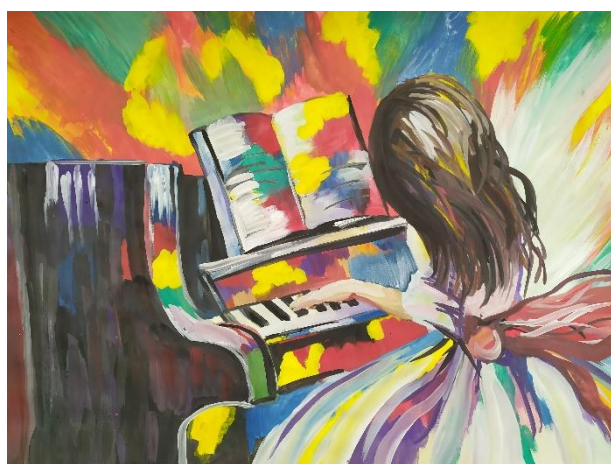
4. Работа красками. Работу начала с заднего плана (фона), постепенно переходя к переднему. Наносила краску от светлых оттенков к темным. При работе с лицами начинала с самых светлых оттенков. Делала финальные штрихи: блики на волосах, отражения в глазах, мелкие детали – все это оживляло картину. Можно констатировать, что очень серьезно отнеслась к написанию лиц. После завершения фона и написания лиц я перешла к деталям одежды и аксессуарам.

Работая над рисунками, старалась передать не только внешнее сходство, но и эмоции, характер, настроение. Каждая работа становилась для меня

маленьким рассказом. Старалась передать не только внешнее сходство, но и эмоции, характер, настроение.

Описание и анализ работ

Первая работа «Пианистка». Мне очень нравится классическая музыка, это музыка, которую хочется слушать снова и снова. Когда ее слушаешь, то успокаиваются нервы, забываешь о проблемах. Каждому произведению-свое время. Хочешь лирическое настроение-можно послушать Моцарта, хочешь фон для какой-либо работы- Бах или Бетховен. Классикой является музыкой прошлого, но ею не перестают

восхищаться и в наше время. Слушая классику, мир становится ярким, добрым.

Играющая девушка на пианино. Когда она начала играть на пианино, тогда ее душа начала путешествие в 19 век. Классика несет нас в далекий мир, где все мелодично, легко и спокойно.

Я решила написать именно такую картину, потому что мне хотелось создать сюжет с привлекла меня своей эмоциональной глубиной и ярким

цветовым решением. Здесь яркий взрыв красок, где каждая деталь словно звучит в унисон с мелодией. Моя картина передает атмосферу уединенного вечера, где одинокая фигура пианистки, окутанная мягким светом, погружена в мир музыки. Ее силуэт, написанный мазками, будто растворяется в потоке эмоций. Фон картины — это буйство оттенков, где переплетаются теплые и холодные тона, создавая ощущение движения и ритма. Создавая картину, хотела передать симфонию чувств, чтобы зритель не только видел, но и слышал музыку.

Вторая работа более современная, **«Рок-концерт»**. На втором рисунке присутствуют уличные музыканты, которые играют рок. Как мы знаем рок-это тяжелая музыка. Это динамичный и ритмичный стиль музыки, для которого характерны ударные установки, электрогитара и бас-гитара.

На работе передана атмосфера выступления юных музыкантов, наполненная энергией и эмоциями. Она стала для меня отражением мощной энергии и эмоций, присущих «живым» выступлениям. Я выбрала эту тему, потому что рок-музыка несет в себе дух свободы, который можно ощутить на каждом концерте. Когда музыканты выходят на сцену, их страсть и преданность творчеству наполняют зал, создавая особую атмосферу, где зрители становятся частью единого целого.

На моей картине сцена освещена прожекторами. Фон выполнен в ярких, насыщенных тонах. Музыканты на переднем плане застыли в динамичных позах, словно запечатлённые в момент напряжения. Они изображены в холодных тонах. С помощью игры света и тени постаралась создать контрасты. Считаю, что картина получилась красивой.

Заключение

Выбор картин «Пианистка» и «Рок-концерт» обоснован не только их эмоциональной нагрузкой, но и личной привязанностью к музыке как искусству. Музыка для меня — это универсальный язык, способный выражать самые глубинные чувства, и каждая работа — своего рода визуализация этой музыки. «Пианистка» отражает интимность и уединение, присущие классической музыке, тогда как «Рок-концерт» погружает зрителя в азарт, и присутствующий чувствует адреналин выступлений.

Каждая из этих картин передает и разнообразие музыкальных жанров, их влияние на эмоции и восприятие. Надеюсь, что зритель, рассматривая мои работы, сможет не только увидеть, но и почувствовать ту энергию, что передается через краски и формы. Содержанием этих картин я делюсь с

каждым из вас любовью к музыке и ее многогранностью, приглашая каждого зрителя стать частью этого творческого опыта.

Тема «Музыка и музыканты в живописи» довольно обширна, и, безусловно, я могла представить только небольшую часть работ мастеров-художников.

Мне очень понравилось работать над этим проектом. Картину «Пианистка» я с удовольствием подарю бабушке, а «Рок-концерт»- маме.

Используемые интернет-источники

1. «Музыканты» (Н.Х., XVIII в.) // <https://gallery.tverreg.ru> : сайт. - [Б. м.], 2016-2025. - URL: <https://gallery.tverreg.ru/exhibitions/10196/> (дата обращения 23.04.25).

2. 7 великих концертов в мировой живописи // <https://shakko.ru> : сайт. - [Б. м.], 2016-2025. - URL: <https://shakko.ru/1277974.html?from=sds> (дата обращения 03.03.25).

3. Искусство слышать: живопись, которая поет // <https://artchive.ru> : сайт. - [Б. м.], 2025. - URL: https://artchive.ru/publications/1290~Iskusstvo_slyshat'_zhivopis'_kotoraja_poet_Chast'_I (дата обращения 01.04.25).

4. Караваджо, Дега, Фрагонар: музыка в изобразительном искусстве // <https://magazineart.art> : сайт. - [Б. м.], 2025. - URL: <https://magazineart.art/exhibition/muzyka-v-izobrazitelnom-iskusstve/> (дата обращения 28.03.25).

5. Мотивы музыкальных инструментов в мировой живописи сквозь века // <https://deziiign.ru/project> : сайт. - [Б. м.], 2022-2025. - URL: <https://deziiign.ru/project/654e7f706da94b6281dff5b0885906db> (дата обращения 18.04.25).

6. Музыка и музыканты в живописи // <https://ru.pinterest.com/lika1285> : сайт. - [Б. м.], 2025. - URL: <https://ru.pinterest.com/lika1285/музыка-и-музыканты-в-живописи/> (дата обращения 04.04.25).

7. От Моцарта до Элвиса. 15 знаменитых картин с музыкантами // <https://karabas.live> : сайт. - [Б. м.], 2016-2025. - URL: <https://karabas.live/paint-and-music/> (дата обращения 01.04.25).