

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СВЕТА КАК ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
ПРИЕМ В ТВОРЧЕСТВЕ МИКЕЛАНДЖЕЛО КАРАВАДЖО**

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА

студентки 5 курса, 521 группы факультета искусств
по направления подготовки 50.03.03 «История искусств»

Акчуриной Ирины Васильевны

Научный руководитель
доктор искусствоведения,
профессор кафедры ТИПИ

_____ Д.А. Попов

Зав. кафедрой
Заведующий кафедрой ТИПИ
доктор педагогических наук, профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов, 2025

Введение. Актуальность темы исследования. Свет — одно из условий жизни: на Земле. Свет — это форма электромагнитного излучения, которая видима человеческому глазу. Он является одним из видов энергии, распространяющейся в пространстве и позволяющей нам видеть окружающий мир. В более широком смысле свет символизирует знание, просветление, добро и духовное развитие в культуре и искусстве.

Свет Солнца согревает Землю, управляет глобальными погодными условиями и инициирует поддерживающий жизнь процесс фотосинтеза. В самом большом масштабе взаимодействие света с материей помогло сформировать структуру Вселенной.

Свет играет ключевую роль в восприятии окружающего мира.

Ни один ответ на вопрос «Что такое свет?» не удовлетворяет множеству контекстов, в которых свет воспринимается, исследуется и используется.

Физик интересуется физическими свойствами света, художник же эстетической оценкой визуального мира. Благодаря зрению свет является основным источником информации о мире.

«Свет в искусстве» — это важная и обширная тема, которая отражает роль света как средства выражения, символа и инструмента создания художественного образа.

Свет многогранен по своей физической и визуальной природе. Современный художественный подход к свету носит в основном технический характер: свет отбрасывает тень, свет отражается от объектов, свет дает рефлексии. Свет для художника — это средство лепки: формы, объема, фактуры, свет задает настроение. Технические приемы для написания света в современном мире печатаются в пособиях по обучению живописи. Но так было не всегда, это результат длительного культурно-эстетического процесса, в котором были задействованы религиозные, философские и естественнонаучные представления.

Использование света в искусстве значительно развивалось с течением времени, под влиянием достижений в области технологий и изменения художественных стилей. Значительный вклад научных знаний о свете и техник его изображения внесли художники эпохи Возрождения, но настоящую революцию в написании света и тени совершил художник Микеланджело Меризи да Караваджо — настоящий феномен в истории искусства. Исследование света и тени, начиная с его раннего творчества и заканчивая его зрелым периодом, помогает лучше понять творческий путь и идеи художника.

Свет в изобразительном искусстве играет фундаментальную роль, свет может иметь повествовательную, композиционную, метафорическую, моделирующие функции, и др. Тема выпускного квалификационного исследования позволяет изучить использование света как художественный прием в творчестве Микеланджело Меризи да Караваджо.

Степень изученности проблемы: Исследование света в живописи на сегодняшний день является мало разработанной темой в искусствоведческой литературе.

Несмотря на достаточно большое количество работ, посвященных жизни и творчеству Караваджо, тема света на картинах художника в контексте его эволюции и художественной выразительности остается малоизученной и требует современного осмысления.

Цель исследования проследить процесс становления и развития художественных техник, приемов, функций света и тени в европейской живописи до начала XVII века на примерах картин художников эпохи Возрождения и Караваджо.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Определить характеристики света в изобразительном искусстве. Проследить эволюцию способов изображения света в европейской культуре от античности до ренессанса.

2. Проанализировать свет и тени в живописи Караваджо.

Практическая значимость исследования состоит в том, что его результаты могут быть использованы студентами-искусствоведами, а также учащимися художественных школ при изучении света как средства выразительности в живописи.

Методологическую базу исследования составили труды Э.Г. Гомбрих, И. Данилова, О. Бенеш и других.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников в количестве 41 штуки и двух приложений (в Приложение А вынесен список картин, анализируемых в работе, Приложение Б содержит иллюстративные материалы).

Основное содержание работы. В первой главе работы под названием «Свет в европейском изобразительном искусстве: возникновение основных техник и приемов передачи» обозначены и изучены:

- 1) Свет в художественной терминологии.
- 2) Эволюция способов изображения света в античном и средневековом искусстве.
- 3) Разработка и совершенствование «световых эффектов» художниками Ренессанса.

Первый параграф исследования посвящен основным техникам и художественным приемам света, таким как: контраст, яркость, рефлекс, блик, тень, полутень. Даны характеристики света такие как: мягкость, жесткость, рассеивание, отражение. Описаны возможные источники света, и его направления. Выделены функции света, такие как: хронологическая, эмоциональная, повествовательная.

Второй параграф посвящен эволюции способов изображения света в античном и средневековом искусстве.

С древних времен свет играл огромную роль в искусстве. Образцы античной культуры, говорят о том, что римляне прекрасно владели светотенью и перспективой. Фаюмские портреты, написанные в

реалистичной манере и тщательно прописанной светотенью. В более поздние периоды художественная техника упрощалась, и становилась все более плоскостной и схематичной, от световых переходов мастера уходят в цветовые пятна, на смену многообразному колориту приходят темные тона. Уйдя от тоновых переходов объекты теряют объем, становятся более, упрощенными и уплощенными. Эта традиция перенимается средневековой христианской живописью.

В средние века золотом часто расписывают нимбы святых, одежды и даже оформляют иконы в золотые оклады. Таким образом художники приносили световые эффекты в изображение. Религиозное искусство использовало свет как мощный символ, прекрасным примером этого служат витражи, которые преобразовывали солнечный свет в цветовые лучи, создавая тем самым «божественную» атмосферу.

Византийская же школа живописи использует световые пятна, для придания яркости лицу, обозначают главный объект «проливающий» свет, но изображение остается по-прежнему декоративное, плоскостное, построено на линиях и пятнах.

Третий параграф посвящен разработкам и совершенствованию «световых эффектов» художниками Ренессанса.

В этот период живопись в Италии оказалась самой передовой среди всех видов искусства, и именно в ней процесс переосмысления средневековых представлений проходил особенно решительно, приобретая программный характер. Так художники эпохи Возрождения с помощью света разработали: способы иллюзорной передачи глубины, проекции, отбрасываемые объектами, световоздушную перспективу, последовательность пространственных планов, временной хронологизм, и пространственные связи.

Вторая глава «Свет в живописи Микеланджело Меризи да Караваджо» содержит:

- 1) Опыты с освещением в раннем творчестве Караваджо: кьяроскуро и тенебризм;
- 2) Использование света в монументальной церковной живописи Караваджо.

В первом параграфе второй главы дано краткое описание историко-культурного контекста, для понимания факторов, влияющих на мировоззренческие взгляды и творческое формирование художника. Проанализированы картины разных жанров. Проведено сравнение раннего и зрелого творчества.

Его ранние работы в 1594-1598г. были еще весьма компромиссны, и по свету, и по содержанию. По свету он скорее копирует мастеров эпохи Возрождения, но уже намечается тенденция уходить от многоцветности, использование более темного заднего плана, уход от мелких деталей, фокус на главном. Более зрелые работы будут лишены этических-канонических границ, принятых в живописи до Караваджо. В указанный период происходит становление принципов, смыслов, сюжетов и техник художника.

Во втором параграфе главы «Использование света в монументальной церковной живописи Караваджо» рассматривается живопись зрелого творческого периода. Именно в монументальной живописи Караваджо достиг вершины своего мастерства, необходимо обратить внимание на образы и сюжеты, избираемые Караваджо. Тут нет светлых, чистых и жизнеутверждающих сюжетов. Караваджо для своих полотен выбирает эпизоды, наполненные драматизмом, с физическими страданиями и с жестокими актами насилия, проводя параллели с бедностью и тяжестью земной жизни, вне которой он не мыслил мира своих образов, выраженной им с предельно, подчас жестокой убедительностью.

Наиболее очевидной особенностью живописи Караваджо является резкий контраст между ярко освещенными фигурами и глубоко затененным фоном. Это сразу же привлекает внимание зрителя к световой части картины. Вместо того чтобы равномерно освещать всю сцену, Караваджо

стратегически подсвечивает только определенные части, оставляя другие в тени. Это создает ощущение таинственности и интриги. Источник света часто остается невидимым, но обычно это мощный сфокусированный жесткий свет, который эффектно подсвечивает объекты. Такой направленный свет придает сцене ощущение срочности и непосредственности. Драматическое использование света и тени — это не просто визуальный эффект; оно оказывает глубокое влияние на эмоциональную реакцию зрителя. Тенебризм Караваджо всегда служит реализму, он использует его, чтобы подчеркнуть суровую человеческую реальность в своих сюжетах.

Заключение. Свет является важнейшей компонентой в изобразительном искусстве. Современным художникам известно множество способов и техник его передачи, но так было не всегда, это плоды многовековой исследовательской деятельности художников.

Художники с древних времен искали способы передачи света в двумерном пространстве, греческие художники владели светотенью и перспективой, но в средние века это знание было утрачено, а свет в изобразительном искусстве стал носить условно-символический характер.

В эпоху возрождения в написании и изучении света художниками была проделана огромная работа.

Так Джотто, заново открыл способы иллюзорной передачи глубины на плоской поверхности с помощью светотеневого рисунка с учетом направления света.

Мазаччо усовершенствовал технику светотеневого рисунка и впервые ввел в изображение тени, как проекции отбрасываемые от объектов, введя линейную перспективу.

Ян ван Эйк усовершенствовал живопись света и в проработке деталей добавил блики и фактуру в отражающих поверхностях на картинах.

Антонелло да Мессина с помощью светотеневого рисунка «вдохнул жизнь» в портретную живопись.

Леон Баттиста Альберти написал «трактат о живописи» заключив имеющиеся знания, полученные эмпирическим путем, по сути, создав обучающее пособие для художника.

Пьеро дела Франческа применил хронологизм времени и с помощью света создал последовательность пространственных планов.

Джованни Беллини достиг особого мастерства в написании световоздушной перспективы.

Леона́рдо да Винчи изучал и описывал свойства света, он обнаружил, что световоздушная среда стирает границы участков цвета и светотени утрачивают свою отчетливость на известном расстоянии. Он применил свое открытие в живописи, создав живописный прием — сфумато.

У Антонио Аллегри да Корреджо свет и тень обретают значение композиционного фактора. Так же Корреджо достигает особого мастерства в написании «внутреннего» света в картинах.

На протяжении всего XIV-XVI века мы можно наблюдать совершенно очевидный процесс перерождения света в живописи из метафизической субстанции в физическую, материальную сущность мира, отражаемой в картинах. Художники заняты поиском точной передачи света и тени, соответствующей реальному источнику света. Свет начинает играть реальную роль в живописи, фигуры помещаются в световую среду, изменяется и колорит, краски становятся более теплыми, воздушными и прозрачными. Канонические традиции вытесняются реалистичностью, непринужденностью, эмоциональностью письма с воздушной средой, обволакивающей формы.

Искусство Караваджо навсегда изменило представление о тени и свете в живописи, оставив отпечаток в развитии мирового искусства. Его новаторское использование теневризма не только придало драматизм и эмоциональную насыщенность его произведениям, но и позволило ему создавать уникальные визуальные нарративы. Свет и тень у мастера не просто инструменты для создания объема — они становятся полноценными

участниками картин, повествуя о конфликтах героев, передавая их внутреннее состояние. Использование Караваджо света и тьмы было тесно связано с темами и сюжетами, которые он исследовал. Тьма часто олицетворяет человеческие пороки, или служит мизансценой, выдвигая на передний план важное. Свет олицетворяет благодать, божественное вмешательство, или подобно яркому прожектору освещает порок. Свет подчеркивает, что важно, тень скрывает то, что не важно. Происходит раздача акцентов. Свет становится смысловой иерархией соподчинения частей и поддерживает смысл картин Караваджо. Зритель увлекается не только сюжетом, но и силой света и теней, которые являются неотъемлемой частью художественного решения.

Сопоставляя эти две силы, Караваджо создавал картины, которые не только поражают воображение, но и имеют глубокий смысл. Его картины — это не просто изображения, это визуальные проповеди, драматические повествования, раскрывающие глубины человеческого опыта, философские размышления о свете и тени как метафорах жизни людей, духовного поиска, противоречий человеческой природы. Особая роль в его картинах отведена геометрии и линиям, которые также рождаются из игры света и тени, сознавая акценты для взгляда зрителя. Свет и тень буквально создают пластику в картинах Караваджо, порождая один из самых узнаваемых «почерков» в мировом искусстве. Караваджо отказался от идеализированной красоты и искусственности маньеризма в пользу грубого, неприукрашенного изображения реальности, залитой драматическим светом. Караваджо первый внес в итальянскую живопись понятие «жанра».

В заключении можно сделать вывод, что свет играет ключевую роль в живописи, являясь одним из основных инструментов для создания иллюзии пространства, передачи формы и объёма, а также для создания настроения и атмосферы в картине, свет может уравновешивает композиционные массы, и иметь повествовательную функцию, вовлекая зрителя в диалог или размышление.