

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СМОЛЕНСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 7» ГОРОДА СМОЛЕНСКА

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

«СИЛУЭТ»

АВТОР: ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

РЕМИНЯКА ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВНА

Смоленск, 2017

СИЛУЭТ (франц. Silhouette) — форма, воспринимаемая плоско по причине тонального контраста фигуры и фона либо преобладания "далевой зрительной установки".

Силуэт — это плоскостное изображение, прием работы, средство художественной выразительности, а также вид графики. Явление силуэта может возникать и в процессе восприятия объемных форм в зависимости от освещения. Силуэт подобен тени объекта. Качество силуэтности используется художниками во всех видах искусства. В силуэте фигуры или предметы рисуются обычно сплошным черным пятном на светлом фоне или белым на темном фоне. В таком рисунке внешние очертания объекта должны быть очень выразительны, без лишних деталей. Портреты в технике силуэта делаются, как правило, в профиль. Силуэты можно не только рисовать, но и вырезать ножницами. Силуэтным, называют изображение предмета, подражающее тени, производимой им на плоской поверхности при солнечном или огненном освещении, т. е. такое, в котором обозначается только очертание предмета, а он сам представляется однообразным черным пятном. Силуэт обыкновенно рисуют черной краской на белой бумаге или вырезают из тонкой черной бумаги, которая потом наклеивается на светлую.

Силуэт - форма фигуры или предмета, видимая как плоское пятно, заполненное черным или каким-либо другим однотонным цветом, а также разновидность графической техники, когда изображение дается на фоне плоским пятном с характерным, выразительным контуром. В этой технике исполнялись обычно профильные портреты и несложные композиции. Силуэтные портреты были распространенными и модными во Франции, Англии и Германии в 18 и 19 вв. Обычным способом изготовления силуэтов было вырезание их ножницами из черной бумаги, но уже в 1786 году появилось промышленное производство. Силуэты помещали на гипсовых плитках, на слоновой кости, шелке, пергаменте, игральным картам и фарфоре. Различные изделия из стекла иногда украшались силуэтами при помощи обратной техники, когда фон изображения покрывался воском, красками или листками золота и серебра. В конце 18 века некоторые английские мастера, в частности Фелпс, стали делать силуэтные изображения цветными. Силуэты из фольги и цветной бумаги использовал в декоративном искусстве Ж.-Б. Гломи. Наиболее известным мастером в этом виде искусства был француз Огюст Эдуар, артистически владевший ножницами и замечательно вырезавший силуэты из сложенных вдвое листов бумаги.

Выразительные свойства силуэта и его границ — контура используют в разных видах искусства: архитектуре, скульптуре, живописи, графике. Качества силуэтности или, в более широком значении, графичности противопоставляются объемности и живописности.

История искусства силуэта

История искусства силуэта восходит к петроглифам - наскальным рисункам, куклам восточного теневого театра, архитектурной резьбе по дереву. Силуэт доминирует в первобытном искусстве, в произведениях Месопотамии и Древнего Египта, древнеамериканском искусстве. Силуэтными являются чернофигурный и краснофигурный стили древнегреческой вазописи.

Силуэтное и контурное изображения в древнегреческой вазописи.

Существует античная легенда, связанная с выразительными качествами силуэта и контурной линии. Около первого века нашей эры Плиний Старший написал историю о молодой коринфянке, которая обрисовала тень своего возлюбленного тающими свечами, чтобы во время его путешествий, этот образ был всегда с ней.

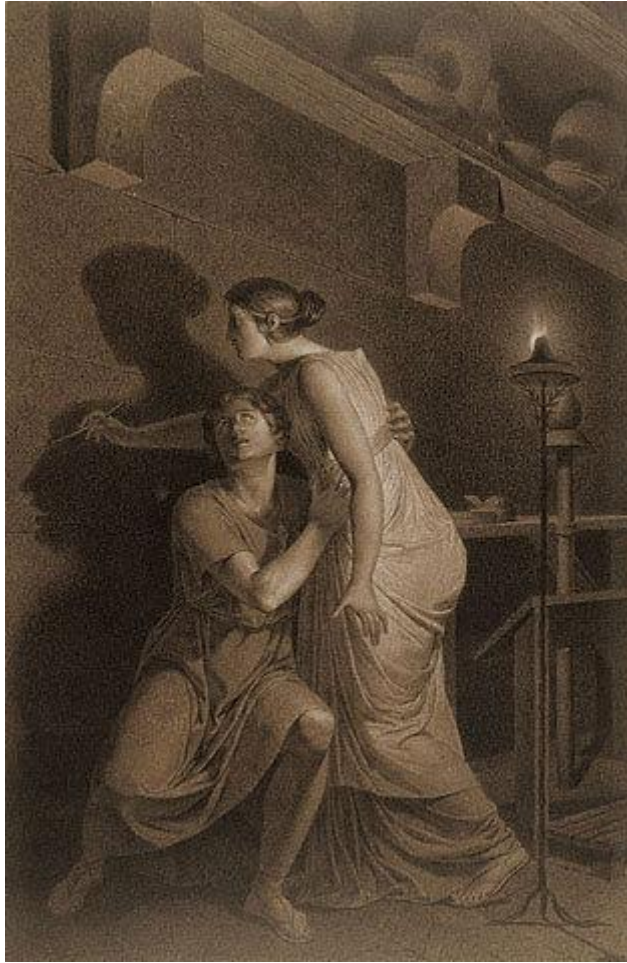

Иллюстрация к античной легенде

Эта история интересна не только техникой создания силуэтов с помощью воска, которая позже была очень распространена в девятнадцатом веке, но и тем, что обстоятельства у женщин-художниц были те же — сувенир от любимого. Это занятие даже стало чем-то вроде настольных игр у женщин в 19 столетии: не надо было никакого особенного умения, только направить тень на стену. Эта забава часто описывалась в книгах Джейн Остин.

Дамское развлечение

Уплощенность и, следовательно, качества силуэтности преобладают во всех формах архаического и примитивного искусства. В Древнем Китае и Японии культивировали искусство вырезания силуэтов из черной бумаги и театр теней. Однако по мере развития и усложнения пространственных представлений, осязательного чувства изобразительная форма становится все более пространственной. В живописи, графике и скульптуре Классицизма художники стремятся сохранять фронтальность переднего плана и фронтальную перспективу, следя за цельностью силуэта и выразительными качествами контура. В искусстве стиля Барокко, напротив, преобладают угловая перспектива, ракурсы, динамическое понимание изобразительного пространства. Поэтому закономерно, что именно в XVII—XVIII вв. формируется потребность в создании особой разновидности графического искусства, в границах которой возможно было бы сохранять и развивать приемы силуэтных изображений.

Силуэты известные в Древнем Китае, Японии и других странах Азии с давних пор (так называемые китайские тени), вероятно с Китая проникли в Европу, прежде всего во Францию, где в половине XVIII столетия сильно распространилась мода на силуэтные портреты, в которых, кроме профильного контура физиономии, на черном фоне головы лишь иногда намечались белыми чертами глаза, ноздри, уши и волосы.

Георгий Нарбут. Автопортрет с семьей.

В семнадцатом, восемнадцатом и девятнадцатом веках в качестве дешевого и быстрого изображения портрета стали популярны силуэты. Зачастую создаваемые любителями, в основном женщинами, они являются сентиментальной реликвией викторианской эпохи, милыми сувенирами с нарисованными неизвестными людьми из прошлого, застывшими в чернилах, красках, вырезанными из бумаги или отображенными на фарфоре.

В Европе как самостоятельный вид графики искусство силуэта сформировалось в первой половине XVIII в. во Франции. В это время были и профессиональные рисовальщики силуэтов. В основном мужчины, которые рекламировали свою скорость и аккуратность исполнения работы. А в середине девятнадцатого века несколько художников создали машины и устройства, которые помогали аккуратно дублировать силуэты.

Услугами профессиональных портретистов пользовались путешественники и иммигранты, которые хотели отправить домой для родных напоминание о себе или сувенир о путешествии. Конечно, в ту эру, когда перевозки были не легким делом, а путешествия не так просты, как сейчас, силуэты были ценной реликвией для семьи или друзей, разделенных большими расстояниями.

Самым известным силуэтчиком был француз Огюст Эдуар, который делал портреты во весь рост, вырезая их из черной бумаги. Он переехал в Англию в 1815 году, где и работал, а затем в 1830-х годах привез и распространил это искусство в Америке. Он изобразил тысячи своих известных и анонимных современников.

Автопортрет Огюста Эдуара

Привлекательность создания профессионального силуэта оказалась не только в неоклассической эстетике или даже аккуратного изображения, а в основном из-за дешевизны и быстроты. Силуэт сделать гораздо дешевле и быстрее, чем портрет, и если для портрета надо было надеть лучшее платье, привести в порядок лицо и волосы, то для силуэта позировали в естественном ежедневном виде.

Изначально это искусство в Великобритании называли “тени” или “профили”, позже “искусство теней” во Франции, но очень быстро с 1770-ых во Франции и Германии и с 1790-ых в Англии стали применять название “силуэты”. Также название связывают с именем французского экономиста Этьенна де Силуэтта (E.de Silhouette, 1709—1767), дружба которого с мадам Помпадур в 1759 году принесла ему должность Генерального контроллера французского короля Людовика XV. Контролер финансов вызывал негодование скарденостью, ив отместку в 1759 г. на него сделали карикатуру — ненавистную тень всемогущего министра, вырезав ее из черной бумаги. Стараясь поправить расстроенные финансы страны реформами и бережливостью, Этьен де Силуэт своими мерами относительно последней возбудил насмешки элегантного парижского общества: именем его стали называть все мишурно-ничтожное и дешевое, между прочим и нового рода портреты (portraits à laSilhouette), как мизерные в сравнении с настоящими, живописными. Также одни утверждают, что он сам был большим любителем рисовать силуэты с хорошими навыками, а другие, что был коллекционером “искусства теней”.

Мода на античные камеи также способствовала культуре силуэтных изображений. Живописец и гравер Жан Юбер (1721—1786) создавал серии графических силуэтов, среди которых особенно известны силуэтные портреты философа Вольтера, отчего художник даже получил прозвание "Юбер-Вольтер" ("Huber-Voltaire").

Легкость и простота техники сделали вырезание "теней" модой французского двора, она быстро распространилась по Европе, в первую очередь среди дилетантов. Силуэтные портреты проще и дешевле живописных, поэтому получили быстрое и повсеместное распространение, в особенности в начале XIX в., в период Бидермайера. Силуэтами занимались многие художники стиля Рококо, особенно в ювелирном искусстве, миниатюре. Силуэты в рамках украшали стены кабинетов и гостиных. Силуэты рисовали в альбомы знатных дам. Силуэты носили в медальонах на груди. В порядке историческом можно напомнить, что силуэтным искусством увлекались Свифт, Гете, Лафантер, Наполеон, Андерсен.

Любители силуэта и искусники их делать расплодились не только во Франции, но и в других странах. В России один из первых силуэтов выполнил черной тушью по золотой фольге скульптор Ф. И. Шубин (1740—1805).

В Петербурге в пятидесятых годах XVIII столетия славился приезжий из Парижа силуэтист Сидо (Sideau), портретировавший императрицу Екатерину II, членов ее фамилии и многих из представителей и представительниц тогдашней русской знати. Он создал двести двадцать семь силуэтных портретов, вырезанных из черной бумаги, с награвированным обрамлением.

Ф. Сидо. Портрет князя Г. А. Потемкина и портрет самой Императрицы

Вторая половина XVIII в. Из книги "Двор императрицы Екатерины II и ее приближенные". СПб., 1899

В 1799 г. в Петербурге выпущен альбом "Двор императрицы Екатерины II, ее сотрудники и приближенные" — более ста восьмидесяти портретов, вырезанных силуэтом из черной бумаги и вклеенных в гравированные орнаментальные обрамления.

Силуэты его работы, то рисованные пером и китайской тушью, то гравированные на меди, по большей же части вырезанные из черной бумаги и вклеенные в гравированные орнаментированные рамки, сохранились доньше во многих домах. Целая их коллекция, состоящая из 180 листов и принадлежащая его выс. герцогу Г. Г. Мекленбург-Стрелицкому, недавно издана в фототипических снимках.

Соперником Сидо явился некий полковник Иоган Антинг, а подражателями — очень многие, так что силуэтное портретирование сделалось одним из любимых развлечений петербургской аристократии. Немецкий рисовальщик-портретист Йоханн Фридрих Антинг (1753—1805), сочетал мастерство превосходного силуэтиста с карьерой адъютанта и биографа фельдмаршала А. В. Суворова. С 1784 г. Антинг работал в Петербурге, много путешествовал по России. Созданные им силуэты — портреты известных людей, в том числе

членов петербургской Академии наук, — Антинг собрал в альбом и издал его в 1791 г. в Германии, в своем родном г. Гота.

Силуэт сразу стал фактом дворянской культуры. Искусству силуэта обучали в пансионах. Одиночные и групповые силуэтные портреты украшали стены покоев в богатых дворцах и жилищах средней руки, ими были заполнены дамские альбомы.

Но через несколько лет интерес к силуэту исчез как у нас, так повсюду: вырезывание силуэтов обратилось в профессию странствующих артистов, добывающих себе этим искусством скудный кусок хлеба на публичных гуляньях и ярмарках, из людей же хорошего круга лишь изредка кое-кто находил для себя забаву в этом деле.

Заброшенное таким образом рисование силуэтов было в недавнее время введено снова в почет талантливим немецким художником А. Коневкою, изменившим и расширившим круг задач этого мастерства; он рисовал в виде силуэта не профильные портреты, а целые фигуры в разных позах и сложные сцены, то комичные, то идиллически-милые, и его силуэты этого рода, появляясь в иллюстрированных изданиях и отдельными сборниками, приводили в восторг и взрослых, и детей. Успех Коневки увлек многих других художников на путь подражания ему, в том числе даровитую русскую рисовальщицу сцен детской и народной жизни Е. М. Бем.

Мастером миниатюрного силуэтного портрета был Дмитрий Иванович Евреинов (1742—1814). Лучшим мастером силуэта начала XIX века был русский художник-дилетант граф Федор Толстой. Его пейзажи с батальными или сельскими сценами в силуэтах, искусно вырезанные из бумаги, хорошо передают увлечения общества пушкинского времени.

Вторая половина XIX века не оставила сколько-нибудь заметного следа в истории русского силуэта. Счастливое исключение - это иллюстрации Е. Бем, оставившей силуэтные иллюстрации к произведениям И. Тургенева и многочисленным книгам для детей. Она создала особенный стиль графического силуэта, сентиментальный и "бидермайеровский". Художница Елизавета Меркурьевна Эндадунова — псевдоним Бём (1843—1914). Выпускница Рисовальной школы Общества Поощрения художеств, Е. Бём издавала книги для детей, произведения писателей русской натуральной школы, иллюстрированные собственными силуэтами с мельчайшей проработкой деталей пером и тушью.

Е. М. Бём. Силуэт из цикла "Дети". 1875. Бумага, тушь, перо. Санкт-Петербург, Русский музей

В России искусством силуэта особенно увлекались известные художники М. В. Добужинский, Е. С. Кругликова, Н.В.Ильин. В XX веке наиболее частой сферой бытования силуэта была книжная графика, иллюстрации. Сообщники "Мира искусства", возвращаясь к традициям русской культуры прошлых веков, оценили прелесть силуэтных изображений: появились изумительные силуэтные иллюстрации Г. Нарбута к сказкам Г. Андерсена и басням А. Крылова. Силуэт предстает в работах Сомова, Добужинского, Александра Бенуа, Остроумовой-Лебедевой, Кустодиева, Д. И. Митрохина, С. В. Чехонина, В. Н. Левитского.

Елизавета Кругликова, взяв однажды ножницы в руки, нашла в искусстве силуэта столько удовлетворения, что уже не расставалась с ними до конца своей жизни. Она оформила силуэтами книгу "Париж накануне войны" (1914). Ее вдохновением создана несравненная галерея силуэтных портретов известнейших писателей и художников "серебряного века" (Ахматова, Гумилев, Блок, Мандельштам, Пастернак, Эренбург и др.) К этому же времени относятся удивительные в своем совершенстве "белые силуэты" К. Воробьева, сохранившиеся в архивах художника Н. Харламова.

Елизавета Кругликова. Силуэт Ирины Одоевцевой.

Силуэтное изображение органично входит в книгу, хорошо сочетается с форматом книжной полосы, шрифтом, заставками и виньетками, к тому же обладает декоративностью. Это обстоятельство объясняет использование силуэтов "мир-искусниками" в книжной графике. В технике ксилографии (гравюры на дереве) выразительные возможности силуэта использовала А. П. Остроумова-Лебедева.

Н. В. Ильин. Иллюстрация к книге: А. С. Пушкин. Лирика. Москва, 1949.
Коллаж из черной и белой бумаги

Приемы силуэта использовал в ксилографиях и гравюрах на линолеуме В. А. Фаворский, другие мастера книжной графики: А. Д. Гончаров, В. В. Лебедев, Н. В. Ильин, Н. В. Кузьмин.

В Париже в 1920—1926 гг. создавала графические силуэты русская самодеятельная художница Е. Ю. Кузьмина-Караваева.

Начиная с 30-х годов силуэт был практически лишен права на существование в качестве художественного направления. Силуэт редко появлялся на выставках и почти не издавался. Казалось, что силуэт умер. Однако более близкое знакомство с работами современных художников обнадеживает. Магия силуэта по-прежнему притягивает и профессионалов и любителей, т.к. силуэт всегда будит воображение и мысль.