

Анализ произведения
живописи: от простого к
сложному

*«Как приятно знать, что
ты что-то узнал»*

Мольер

Преданализ:

основные элементы художественного
языка живописи

- Освещение;
- Колорит;
- Движение;
- Пространство;
- Композиция;
- Композиционный центр;
- Ритм;
- Перспектива

Освещение

- естественное или искусственное
- интенсивное или рассеянное
- по месту расположения источника
освещения

Рембрандт ван
Рейн

«Флора»

Колорит

- теплый или холодный
- локальный или тональный
- декоративный
- спокойный или напряженный

Михаил
Врубель

«Пан»

Движение

- Есть в картине ощущение движения или нет?
- Как движение связано с сюжетом картины?

Тициан. «Венера и Адонис»

Пространство

- Изображенное пространство глубокое или нет?
- Как выглядит фон картины?
- Есть ли линия горизонта? Высокая она или низкая?
- Формат картины (вертикальный или горизонтальный)

Джорджоне. Возрождение. Спящая Венера.

Джорджоне. «Спящая Венера»

Композиция

- Симметричная или асимметричная;
- Статичная или динамичная;
- По направлению движения:
горизонтальная, центрическая, круговая, диагональная;
- Характер связи сюжета с типом композиции.

Г. Моро

«Эдип и сфинкс»

Композиционный центр

- Свет и цвет;
- Пустое пространство;
- Встреча взглядов и движения;
- Размер предметов и фигур

Диего Веласкес. «Венера перед зеркалом»

РИТМ

Влияющие факторы:

- Формат холста;
- Тип композиции;
- Движение в картине (статика или динамика).

Ритм можно проследить :

- В распределении света;
- В расположении цветowych пятен;
- В технике нанесения красочного слоя (мазка);
- В рисунке поз, складок, расположении предметов и фоновых (пейзажных) элементов;
- В передаче движения

П.П. Рубенс «Вакх»

Перспектива

Виды перспективы

- Прямая линейная перспектива
- Обратная линейная перспектива
- Сферическая перспектива
- Тональная (воздушная) перспектива

Что нужно учитывать

- Есть в картине ощущение глубины пространства или нет;
- Если есть, то какими способами оно создается, есть ли деление на планы;
- Если ощущение глубины отсутствует, какие линии доминируют на полотне – горизонтальные или вертикальные;
- Как доминирующие линии связаны с сюжетом, жанром или темой картины.

Эль Греко

«ЭСПОЛИО»

Виды анализа живописного произведения

- Стилистический анализ;
- Сравнительный анализ;
- Культурно-исторический анализ

Стилистический анализ произведения живописи

СХЕМА АНАЛИЗА ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЖИВОПИСИ

Автор

Название картины

Время создания

Жанр

Сюжет (есть сюжет или нет, если есть – то какой)

Характер освещения

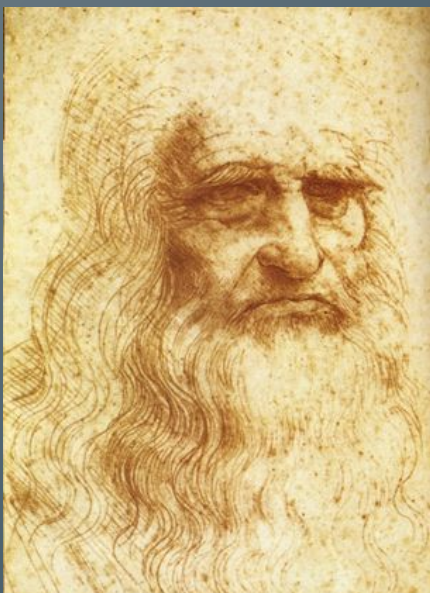
Колорит

Пространство и перспектива

Композиция и ее вид

Композиционный центр и способы его выделения

Движение и ритм

Леонардо да Винчи «Мадонна Бенуа»

Сравнительный анализ произведений живописи

Сравнительный анализ корректен, если:

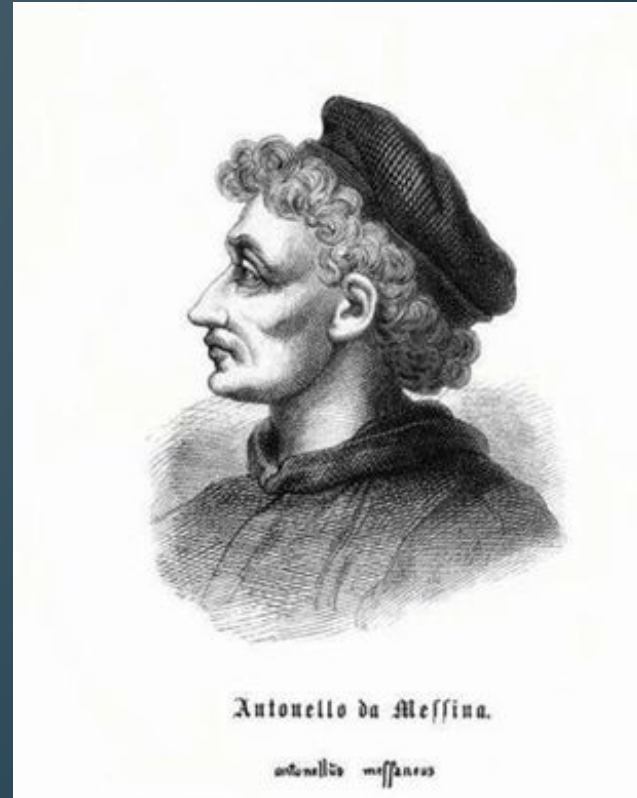
- У произведений близок сюжет.
- У двух картин один создатель.
- Они написаны в одном жанре.

Виды:

- синхронный
- исторический

Сандро Боттичели

Антонелло да Мессина

Святой Себастьян

Сандро Боттичелли

Антонелло да Мессина

Культурно-исторический анализ .

Что нужно знать

- Виды и жанры живописи; жанровые закономерности;
- Основы стилистического анализа;
- Церковная и светская живопись, иконопись;
- Культурные эпохи: средние века, Возрождение, барокко, классицизм, Просвещение, романтизм;
- Основы сравнительного анализа;
- Стили и направления искусства: начиная от готики и заканчивая современными направлениями;
- Авторский, индивидуальный стиль.

1. Позднее Возрождение и гуманизм.
2. Венеция XVI века – один из ведущих центров культурной жизни Европы.
3. Влияние венецианской школы живописи на формирование творческих принципов художника.
4. Жанровые приоритеты Тициана.
5. Раннее, зрелое, позднее творчество художника. Основные принципы, постепенное нарастание драматизма и психологизма.

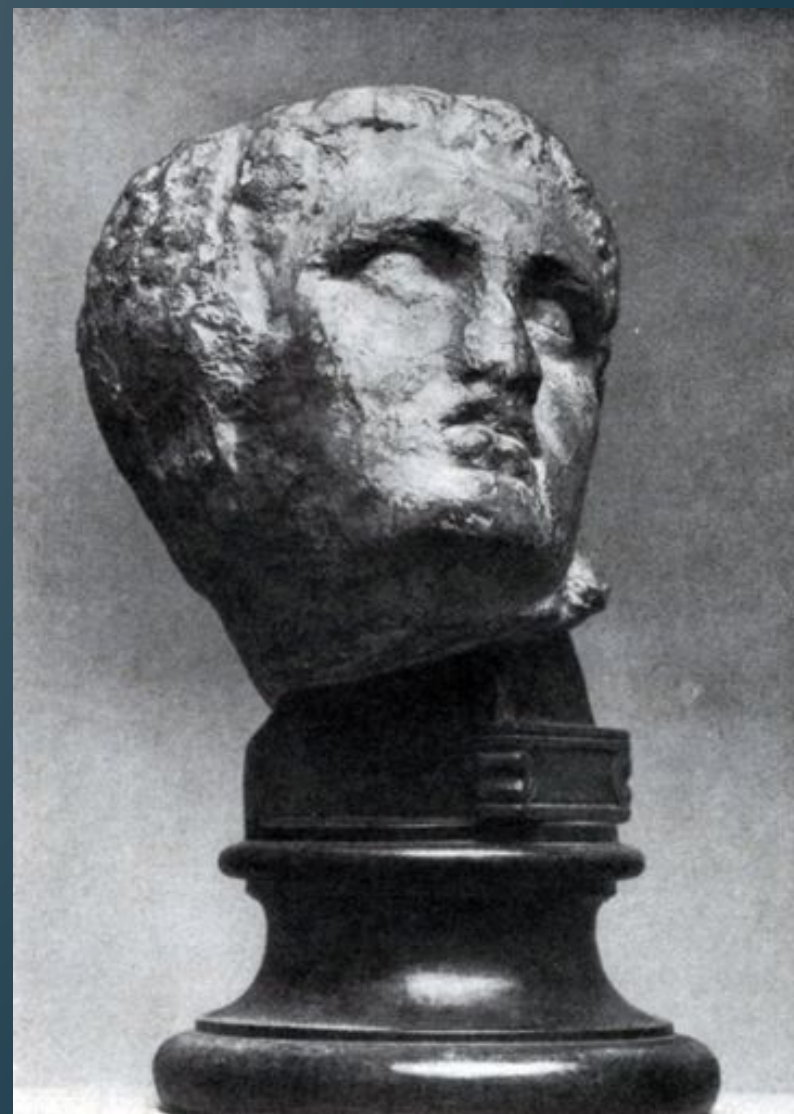
«Святой Себастьян».
Размер картины 212 x 116
см, холст, масло.
Время создания – около
1570 года.
Позднее творчество,
художнику в это время
более 80 лет.

Микеланджело
«Восставший раб» 1513- 1516

Скопас – «Голова раненого
воина», 370-360 годы до н.э.