

Искусство живописи

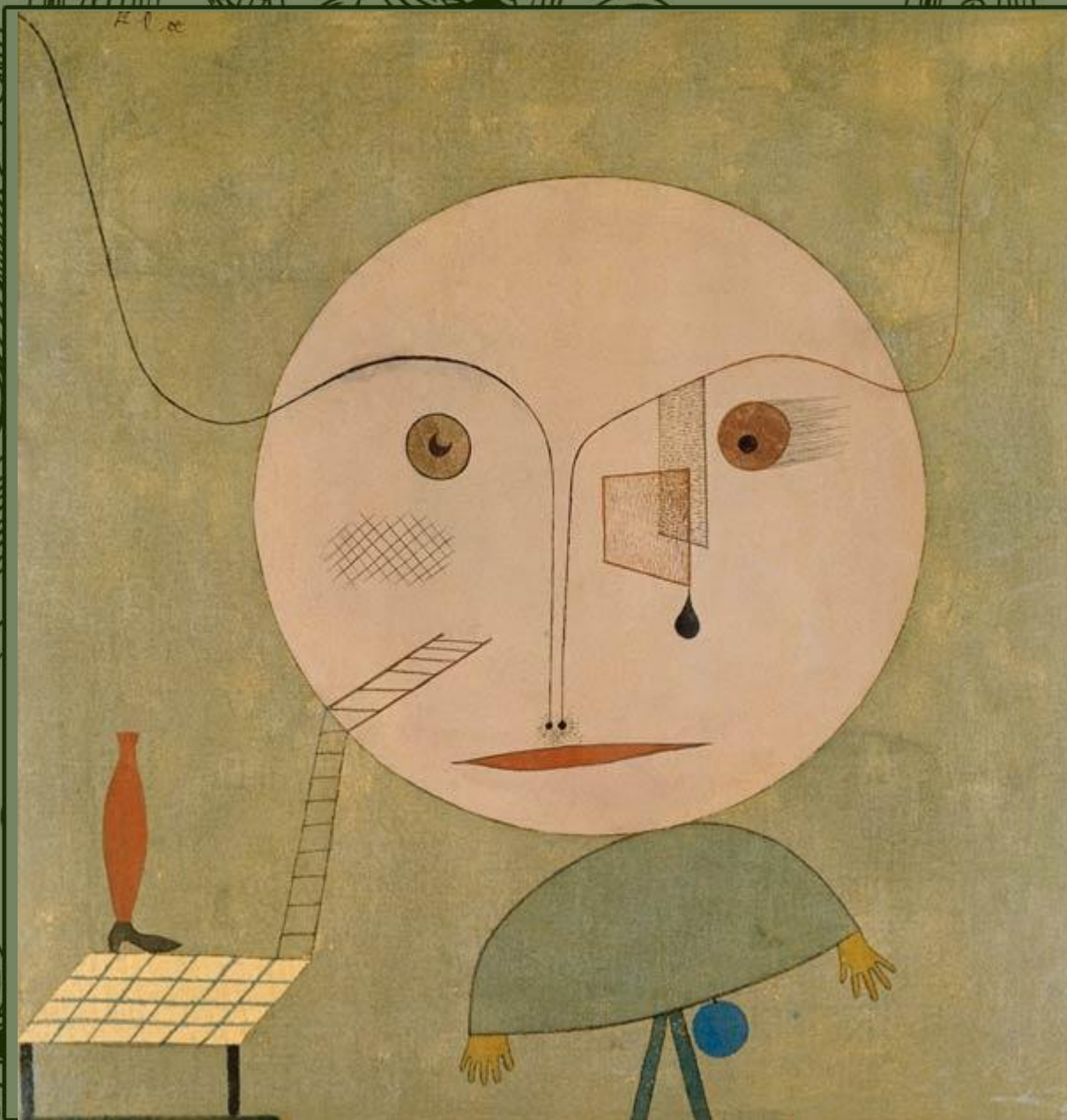
МХК 8 класс
Подготовила учитель ИЗО и МХК
Мусынова И.Н.

***Искусство живописи
начинается с умения
видеть мир вокруг себя,
замечать в нём то, что
не лежит на
поверхности.***

**М.А. Врубель.
Пан. 1899г.**

Государственная
Третьяковская
галерея, Москва

**П. Клее.
Слеза.
1930г.
Музей Фонда
Бейелера,
Базель,
Швейцария.**

Живопись – это художественное изображение реального и воображаемого мира на плоскости с помощью цветных материалов, один из основных видов изобразительного искусства.

В толковом словаре В.И. Даля смысл слова «живописать» определяется как «изображать верно и живо», т.е. сходно с природой. Но у слова «живо» есть и другой смысл – «скоро, проворно».

Разновидности живописной техники

масляная

темпера

фреска

мозаика

энкаустика

Основой живописи

стена

картон

холст

дерево

Произведения,
исполненные
акварелью, гуашью
на бумаге
специалисты
относят к графике.

Виды живописи

Часть первая

Виды живописи

```
graph TD; A[Виды живописи] --> B[Монументальная живопись]; A --> C[Станковая живопись]; B --> D[Театральная декорация]; B --> E[Иконопись]; C --> F[Панорама и диорама]; C --> G[Миниатюра];
```

Монументальная
живопись

Станковая
живопись

Театральная
декорация

Панорама и
диорама

Иконопись

Миниатюра

Монументальная живопись

Монументальная живопись воплощает глобальные идеи и значительные темы, напоминает о важнейших событиях прошлого и настоящего.

Для неё характерны:
масштабность и обусловленность уже организованной архитектурной средой.

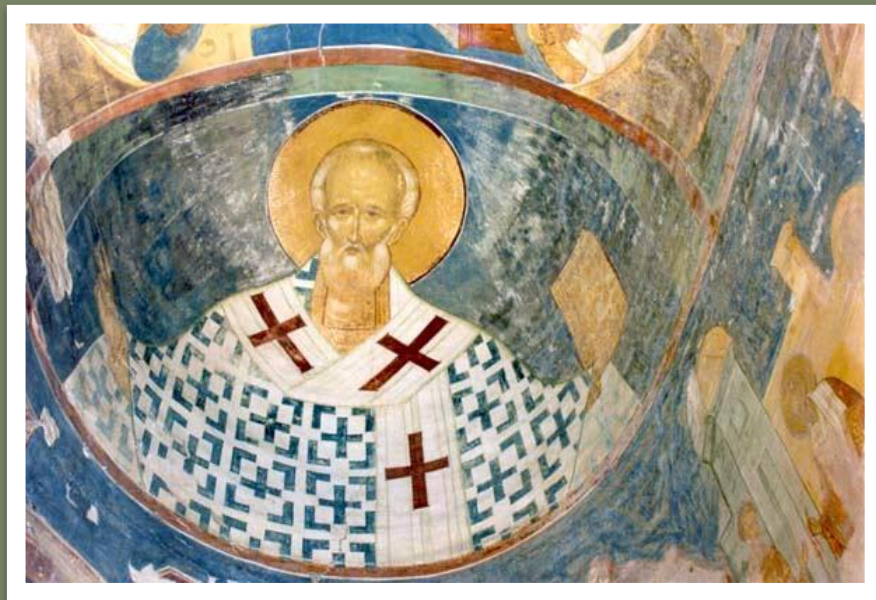

Следовательно она тесно связана с ...?
Архитектурой.

К основным видам монументальной живописи относятся:
фреска, мозаика и витраж.
Разновидность монументальной живописи – декорационная:
настенные росписи, плафоны и панно.

Фреска - живопись по сырой штукатурке.

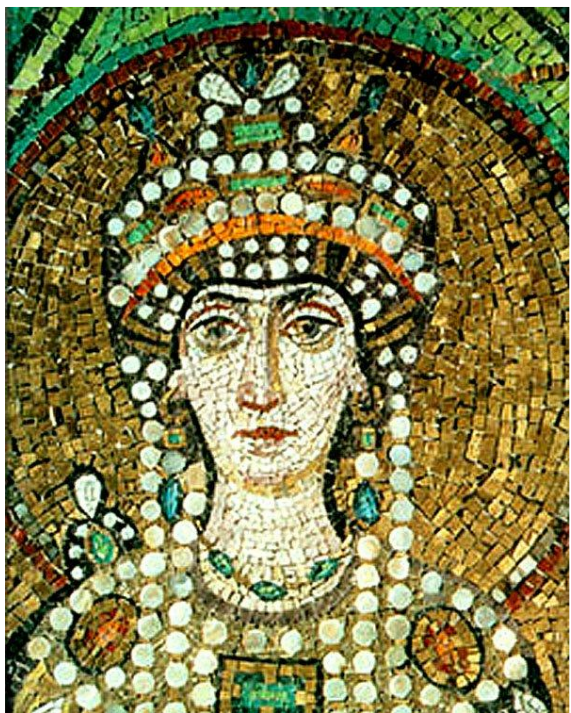

**Святой Николай. Фреска
Дионисия. Феррапонтов
монастырь**

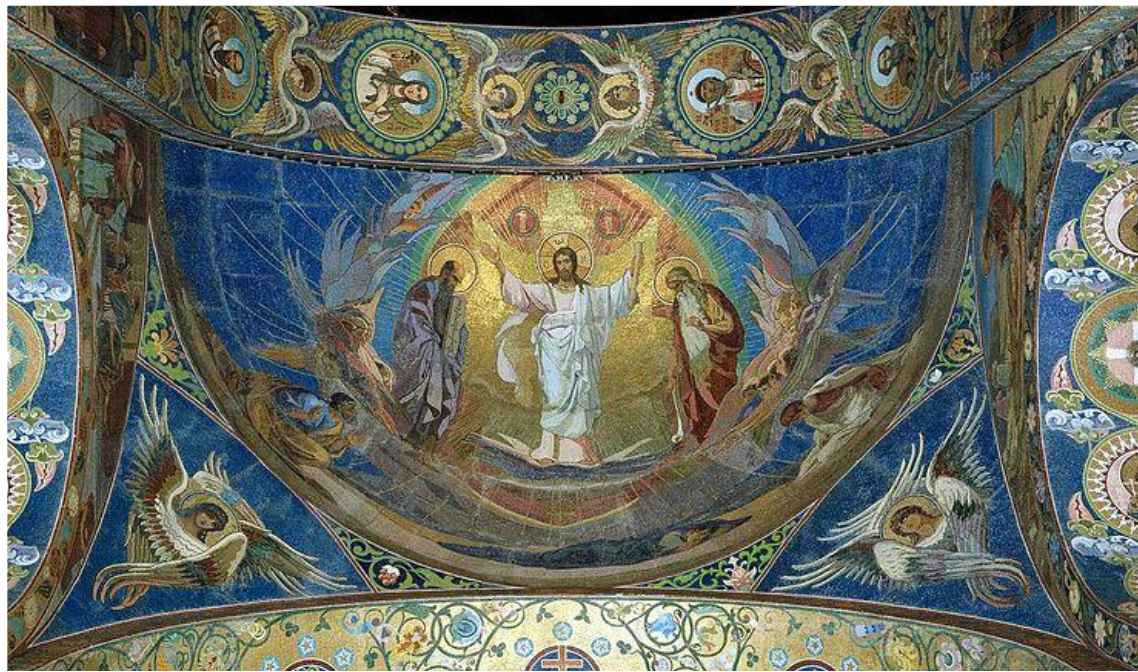

**«Поцелуй Иуды». Фреска
Джотто, Капелла Скровеньи**

Мозаика – произведения, где изображения выполнены посредством набора и закрепления на поверхности разноцветных камней, смальты, керамических плиток и других материалов.

Императрица
Феодора. Равенна

Преображение Господне. Собор
Спаса на Крови. Мозаика

Витраж – это произведение изобразительного декоративного искусства из цветного стекла, рассчитанное на сквозное освещение и предназначенное для заполнения проёма, чаще всего оконного, в каком-либо архитектурном сооружении.

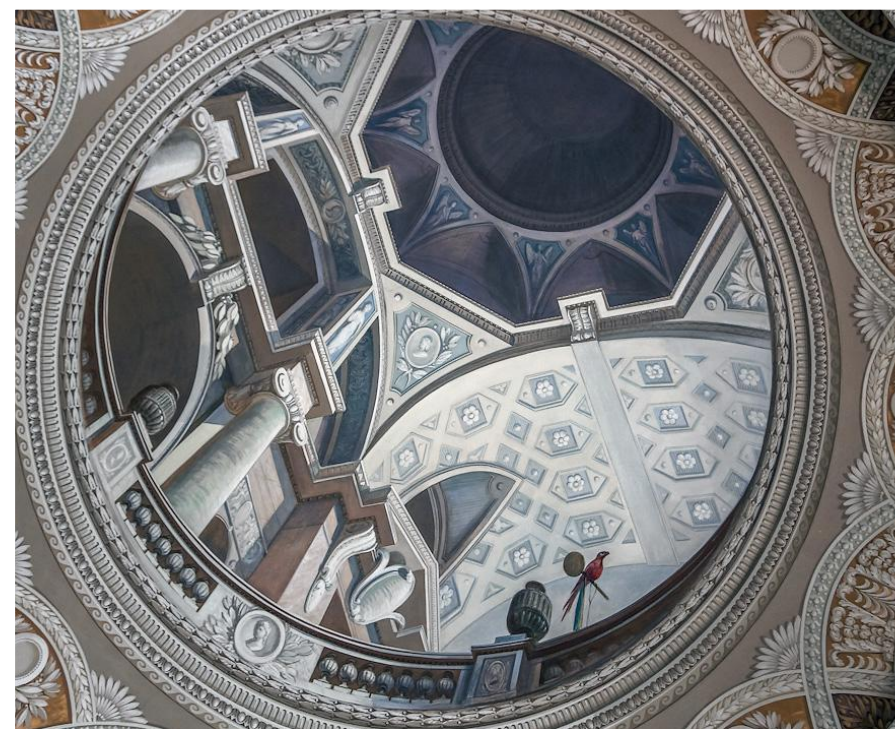
Стенная роспись – это оформление стен путем нанесения на них живописного изображения.

Плафоны – роспись потолка, в которой часто использовался мотив иллюзорного прорыва в открытое пространство.

А. Мантенья. Роспись плафона в замке Сан-Джорджо. 1474г

П. Гонзаго. Плафон в Павловском дворце. 18 век.

Настенное панно - живописное произведение декоративного характера, обычно предназначенное для постоянного заполнения каких-либо участков стены.
Десюдепорте - декоративная композиция, расположенная над дверью.

А.И. Бельский. Цветы, фрукты, попугай.
Десюдепорт для Екатерингофского дворца. 1754г.

Станковая живопись

Важный атрибут картины – **рама**, придающая завершённость живописному произведению и чётко отделяющая живописное иллюзорное пространство от его реального окружения.

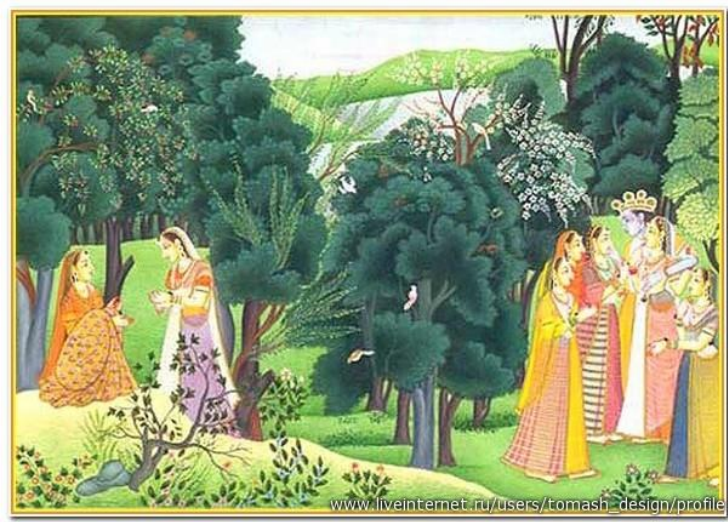

Театральная декорация

Н.К. Рерих. Терем Ярославны. Эскиз декорации к опере А. П. Бородина «Князь Игорь» 1914г.

Миниатюрная живопись

Диорама (от греч. – через, - зрелище, вид) – картина,

Художест- венные средства живописи

Часть вторая

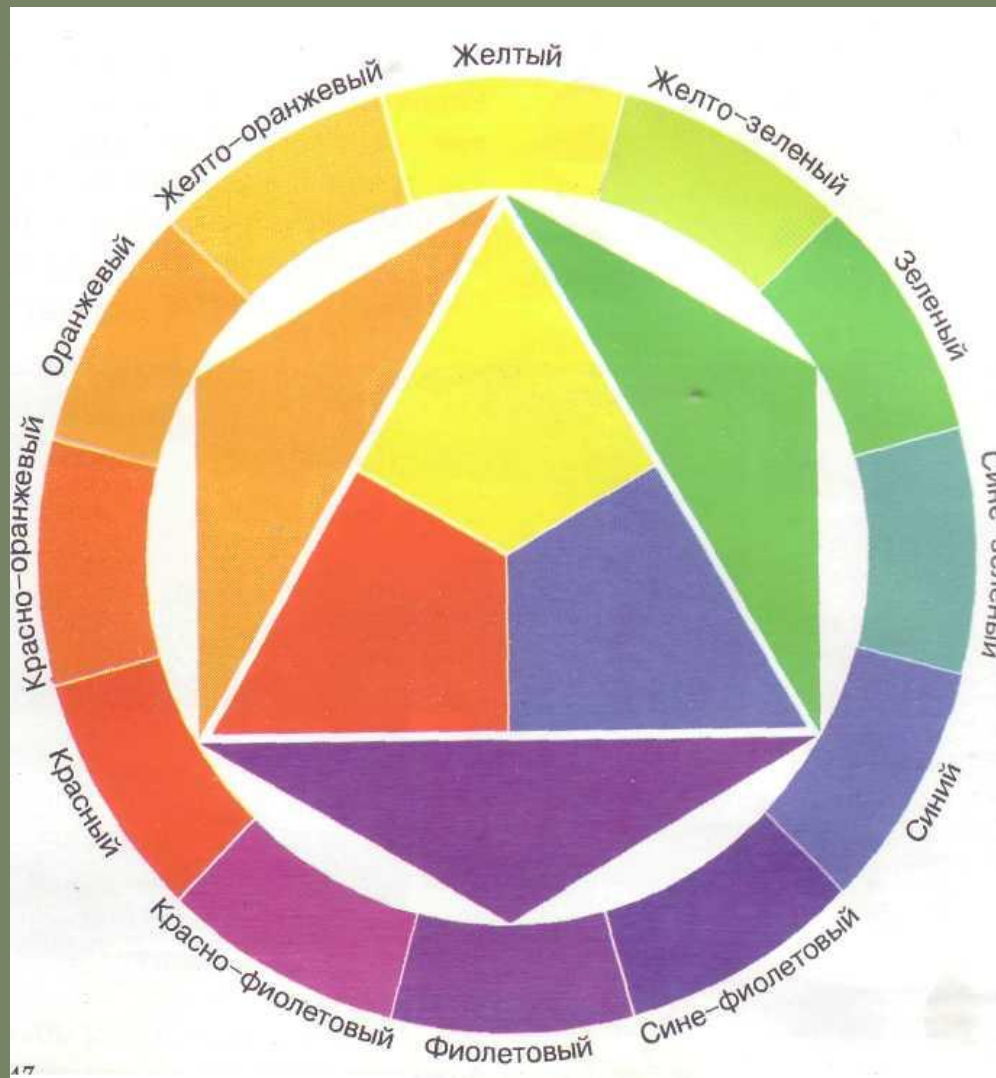
Главным изобразительным средством живописи является **цвет**.

Цвет имеет три основных качества: **цветовой тон** (красный, синий, жёлтый), **светлоту** (яркость) и **насыщенность** (интенсивность, сила цветового тона).

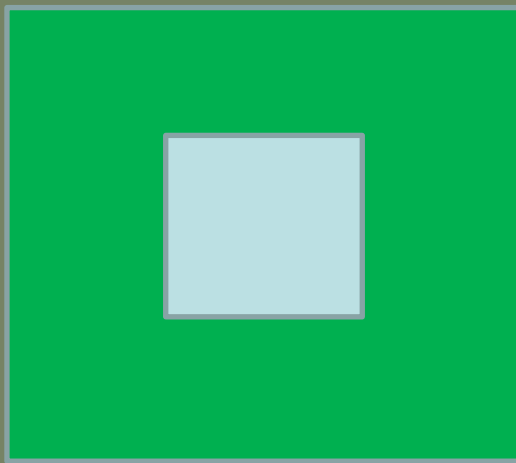
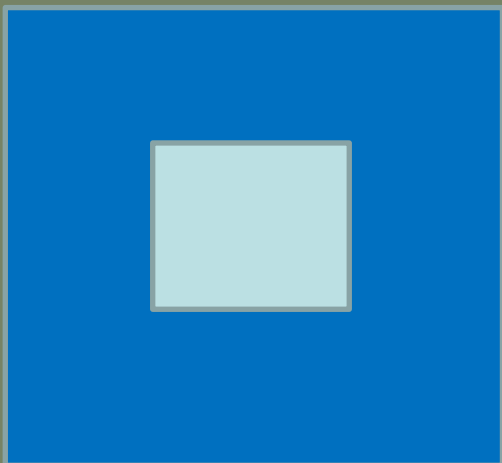
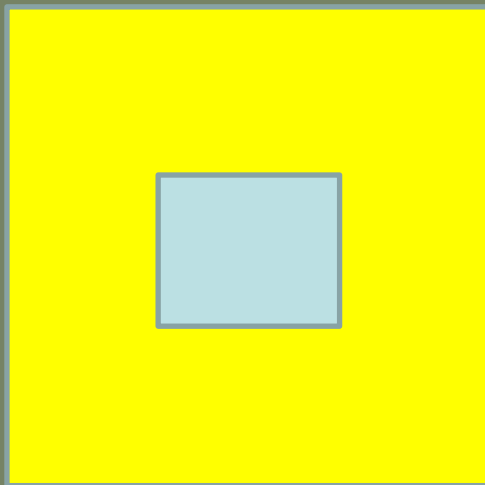
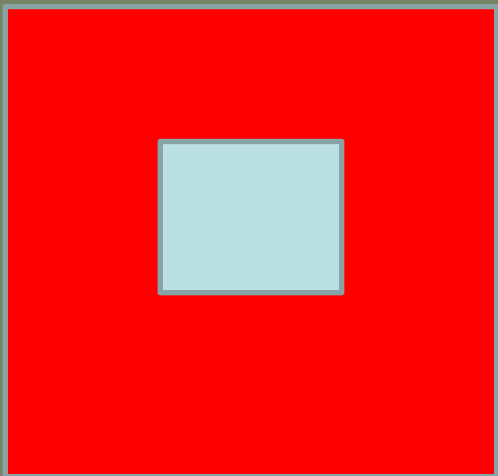
Колорит – система соотношений цветовых тонов, образующих определённое единство.

Все цвета общепринято делить на **тёплые** и **холодные**.

Собственный цвет предмета без изменений и воздействий на него воздушной среды и освещения, называют **локальным**.

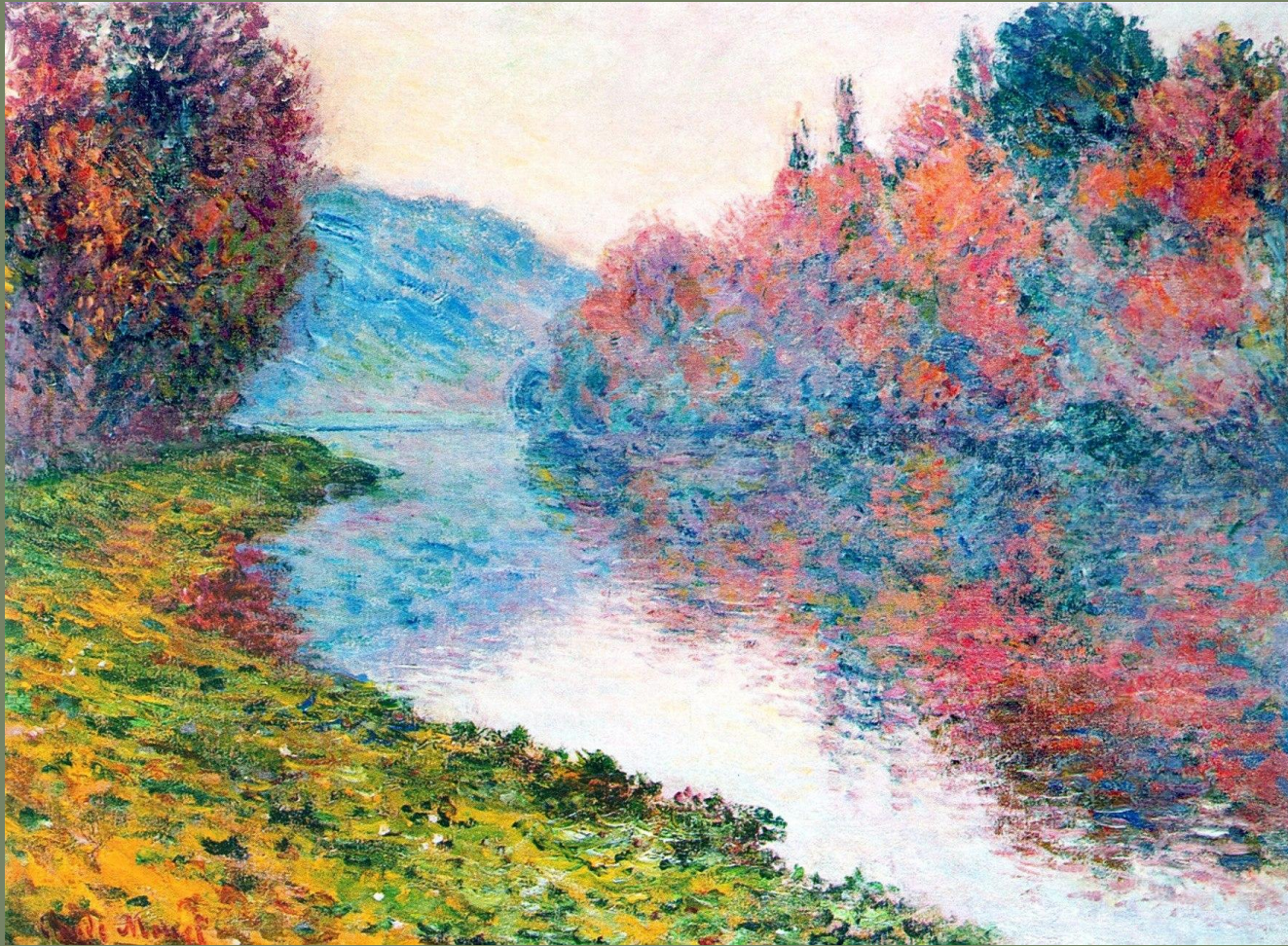

Э. Делакруа. Лимб. Роспись купола в библиотеке Сената. 1841-1846 гг.

Живопись реагирует на художественно-стилистические изменения, происходящие в других видах искусства; на открытия науки в физики, физиологии, химии и др. Живописные открытия импрессионистов в 70-х гг. XIX в. стали возможны благодаря открытиям физиков и психологов в области изучения света и восприятия природы.

**П.О.Ренуар.
Лягушатник.
1869г.
Импрессионизм**

Другим выразительным средством в живописи является **светотень**.

Сфумато – мягкое освещение, лёгкие, полупрозрачные тени, обволакивающие не только форму, но и затемняющие окружающую среду.

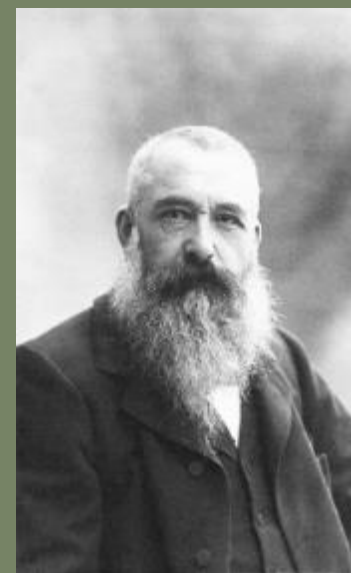
**Караваджо.
Призвание
апостола
Матфея.
1599-1600гг**

Линия – первичное и простейшее изобразительное средство – играет немалую роль в искусстве живописи. Она может передавать объём, выявлять структуру, характер, пространственные взаимосвязи предметов и явлений. Линия – отпечаток индивидуальной творческой манеры мастера.

В.В. Кандинский. Два овала. 1919г

Велика роль индивидуальности
в искусстве живописи.
О выдающемся художнике, можно
сказать: «Стиль - это человек».
Наше представление о живописи
определяется именами Леонардо
да Винчи и Рафаэля, Рембрандта
и Веласкеса, Эль Греко и Ф.Гойи,
Репина и Сурикова, Серова и
Врубеля, Моне и Ренуара и др.

Клод Моне
(1840-1926)

М.А.Врубель
(1856-1910)

Л. да Винчи
(1452-1519)

Рафаэль Санти
(1483-1520)

Рембрандт
(1606-1669)

И.Е.Репин
(1844-1930)

В.И.Суриков
(1848-1916)

**Живопись
существовала с
древнейших времен,
но всестороннее
развитие получила с
XVI-XVII вв., когда
установилось
разделение
искусства на жанры,
стала
распространяться
техника масляной
живописи.**

*Тициан.
Женщина перед
зеркалом. 1512-15гг.
Холст, масло. 93×77 см*

Понятие **«жанры»** (от фр. «род, вид») изобразительного искусства характеризует **предмет, выбранный художником для изображения.**

Жанры живописи:

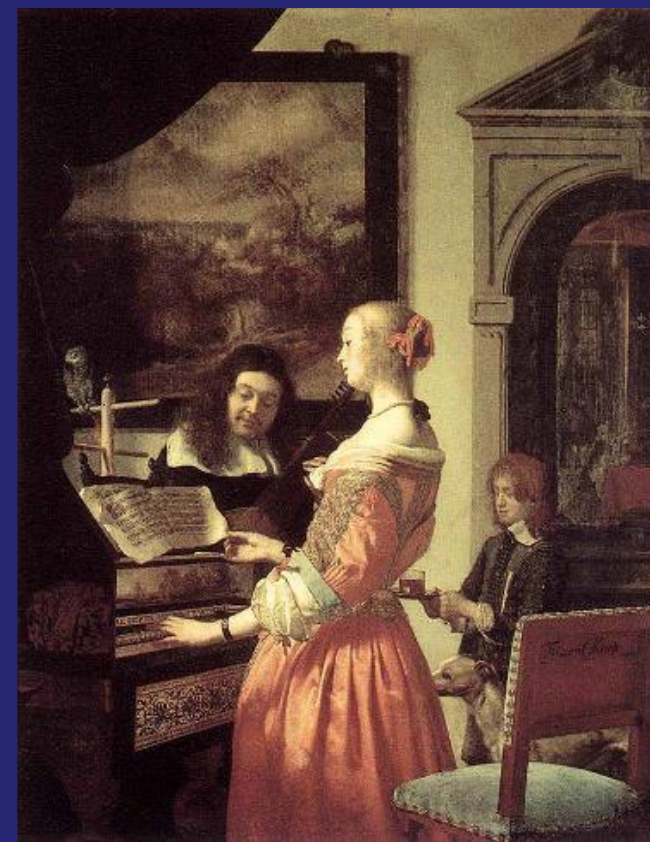
- ✓ исторический,
- ✓ бытовой,
- ✓ батальный,
- ✓ портрет,
- ✓ пейзаж,
- ✓ натюрморт,
- ✓ анималистический,
- ✓ иногда выделяют «интерьер» и т.д.

Жанр – категория историческая, сложившаяся в XVII в. Она относится ко всем видам изобразительного искусства – живописи, графике, скульптуре. Но в наиболее чистом виде жанры представлены в живописи. Их становление связано с эволюцией картины в XV-XVII вв.

*Ян ван Эйк.
Чета
Арнольфини.
1434г.*

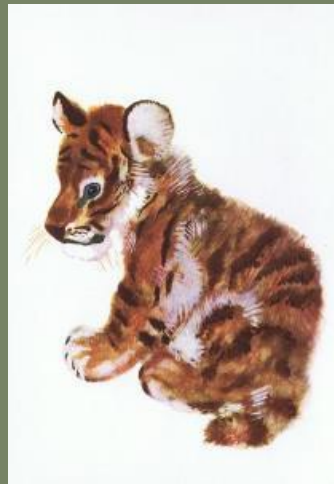

*Франс ван
Мирис
(старший).
Дуэт.
1658г.*

Анималистический жанр

Анималистический жанр (от лат. animal – животное) живописи связан с изображением животных в графике, скульптуре, реже в живописи.

Первыми художниками-анималистами – те, кто рисовал на скалах оленей, бизонов, хищных зверей в первобытную эпоху. В нашей стране это В.Ватагин, И. Ефимов, Е.Чарушин.

Иллюстрации Е.Чарушина к детским книгам

Паулюс Поттер. Кони на лугу. 1649г.

Исторический жанр

К историческому жанру относят изображения событий, происшедших не при жизни художника, а гораздо раньше, за которыми признано историческое значение.

Николая Ге. Пётр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе. 1871г.

К.Флавицкий. Княжна Тараканова. 1864г.

К историческому жанру относят и изображения событий древней истории: евангельские сюжеты, мифы Древней Греции и других народов.

Ф.Бронников. Пифагорейцы празднуют восход солнца. 1869г.

Диего Веласкес. Сдача Бреды. 1634г.

Иногда произведения, изображающие современные события, историческое значение которых уже признано.

Исключительное место в этом жанре принадлежит великому русскому художнику-реалисту В.Сурикову. Выдающимися историческими живописцами так же были Виктор Васнецов, Василий Верещагин, Илья Репин.

Илья Репин. Бурлаки на Волге. 1870-1873гг.

В.Верещагин. Наполеон на Бородине. 1881г.

Портрет

Портрет был распространён, начиная с глубокой древности, в скульптуре, а затем в живописи и в графике.

По своему назначению различают **парадный** портрет и **камерный**.

С.Торелли. Коронационный портрет Екатерины II.

В.Л.Боровиковский. Портрет М.И.Лопухиной. 1797г.

Бывают портреты парные и групповые, которые предназначены для украшения парадных залов, либо написаны в память о людях, объединенных профессиональными, семейными, духовными узами.

***В.И.Боровиковский.
Портрет А.Г. и А.А.
Лобановых-Ростовских.1814г.***

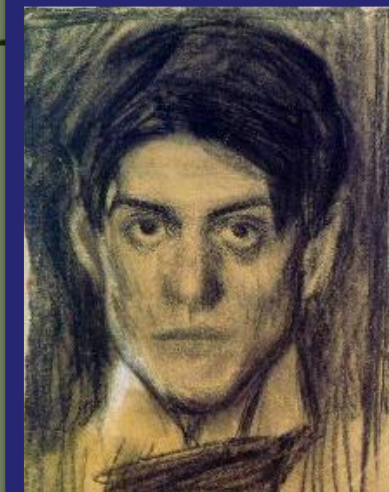

***В.Гау. Групповой портрет детей
великой княгини Марии Николаевны.
Ок. 1863г.***

Особую категорию портретного жанра составляют **автопортреты**, на которых художник изображает самого себя.

А. Дюрер.
Автопортрет. 1498г.

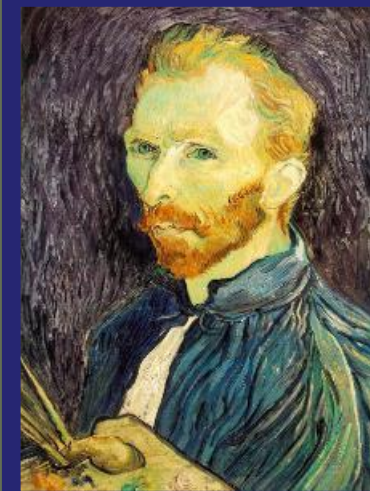
Пабло Пикассо.
Автопортрет. 1900г.

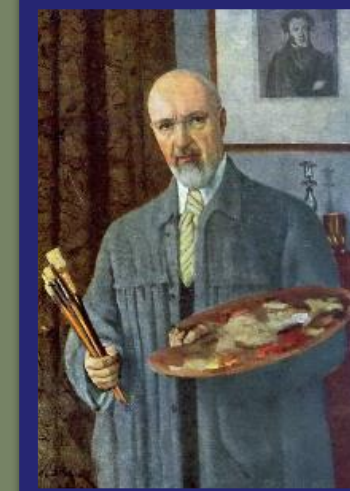
Брюллов К.П.
Автопортрет. 1849г.

Кипренский О.А.
Автопортрет. 1820г.

Винсент Ван Гог.
Автопортрет. 1889г.

Юон К.Ф.
Автопортрет. 1953г.

Исследователи портретного жанра различают психологические портреты, портреты-характеры, портреты-биографии. Это разделение условно, но оно помогает понять те качества личности портретируемого, на которые художник обратил наибольшее внимание.

*Рембрандт.
Портрет старика в
красном. 1654г.*

*И.Е.Репин. Портрет
композитора М.П.
Мусоргского. 1881г.*

*Диего Веласкес.
Портрет папы
Иннокентия X. 1650г.*

Закрепление материала

1. Какие разновидности портрета ты можешь назвать?
2. Как называют портрет, изображающий самого художника?
3. Как в России называли первые портреты, похожие на икону? Назови мастеров исторического жанра.
4. Что представляет собой анималистический жанр живописи?

