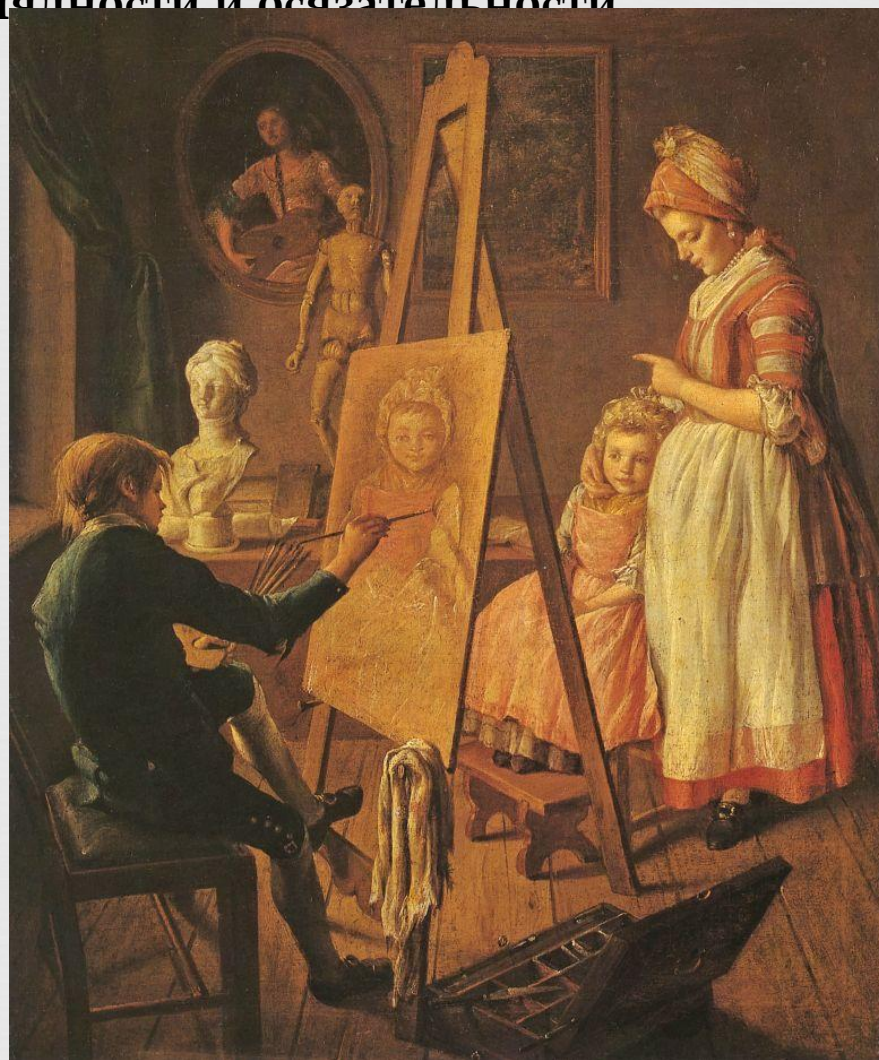


Язык изобразительного искусства

Изобразительные искусства представляют собой совокупность пластических искусств, создающих изображение на плоскости и в пространстве и визуально воспринимаемых зрителями. **Язык изобразительных искусств** – это язык выразительной формы, имеющий свойства наглядности и осязательности

Иван Иванович Фирсов.
«Юный живописец».
1765-1768 гг. ГТГ, Москва



Как понять изображения

Способность художника видеть и образно воссоздавать окружающий мир воплощается в **изобразительных видах искусства: живописи, графике и скульптуре.** Их основная задача - **изображать мир** – определилась ещё в глубокой древности, когда человек только начинал учиться зримо и наглядно показывать предметы и явления действительности. **Самыми ранними изображениями можно считать пиктографическое (рисуночное) письмо,** используемое для общения и содержащее определённую информацию о мире.



*Витраж в дома Лео Морера.
Архитектор Л. Доменек-и-Монтанер.
Барселона. Испания. 1902-1906г.*

В существующих классификациях изобразительные искусства рассматриваются как *пространственные виды*, не способные изменяться и развиваться во времени. Им недоступна прямая передача времени, хотя они могут запечатлеть неподвижность явлений и остановить действие. Это искусства *пластические*, наряду с архитектурой и декоративно-прикладным искусством, дизайном, создают материальную среду для существования человека.

Важнейшей особенностью изобразительных искусств является то, что мы способны воспринимать их только *визуально*, при помощи зрения. Глаз человека собирает информацию об объектах реального мира, улавливает и запоминает их формы, размеры и цвет. Попадая в мозг, она расшифровывается, анализируется, запоминается и становится основой для создания художественных образов.



Резвящиеся дельфины. Фреска. XVI в. до н.э.
Кносский дворец

На первый взгляд понимание произведений изобразительного искусства кажется предельно простым, не требующим специальной подготовки. Действительно, воспринимать изображённое на полотне или в скульптуре гораздо проще, чем уловить суть музыкального произведения или символику танца. Но это вовсе не означает, что художественный образ в произведениях живописи, графики и скульптуры выступает как некая наглядная картинка, в точности воспроизво



Художник не просто фиксирует то, что он видит в действительности. Он делает свой выбор, отбрасывает всё несущественное и незначительное, особо выделяя то, что позволяет более ярко, полно и наглядно выявить суть предмета или явления. Этот процесс отбора, обобщения и выявление главного и есть создание художественного образа. Следовательно, произведения живописи, скульптуры и графики не только изображают действительность, но и выражают отношение автора к ней.

Например, великий голландский художник XVII в. **Рембрандт**, получая заказы от богатых современников, нередко с такой силой и остротой показывал их внутреннюю сущность, что заказчики отказывались от выполненных полотен.



Рембрандт. Автопортрет с золотой цепью. 1633 г. Лувр, Париж

В произведениях искусства картины и явления окружающего мира можно отразить различными способами. Один из них – непосредственное *изображение* предметов реального мира в хорошо известных и привычных формах. Другой способ предполагает условное выражение духовного мира человека (его мыслей и чувств, переживаний и настроений) – с помощью определённых знаков и символов. Подобный способ передачи изображения может озадачить неискущённого зрителя. В этом случае ему приходится постигать не прямой, а переносный, аллегорический смысл изображения.

Знание реального мира и богатое воображение художника являются основой для создания произведений изобразительного искусства. Однако воспроизведение реальных предметов и их художественное изображение отнюдь не одно и то же. Излишняя наглядность, узнаваемость предметов художественный образ.



«Если у меня есть кот, которого живописец изобразит точь-в-точь как он есть, то у меня будет два кота и всё ещё никакого художественного произведения».

Иоганн Вольфганг Гёте

Если раньше от художника требовали строгого соответствия действительности, то сейчас, когда стремительно развиваются искусство фотографии и кино, её четкая фиксация становится не столь важной. Так, например, произведения абстрактного искусства вообще не предполагают прямых аналогий с окружающей действительностью. Беспредметные пластические, цветовые и ритмические композиции, не имеющие конкретного содержания, способны вызвать у зрителей самые различные



*Джорджо де Кирико. Гектор и Андромаха. 1942 г.
Частная коллекция, Болонья, Италия*

Каждый художник изображает окружающий мир по-своему, с помощью различных средств и техник. Живописцы используют кисти, краски, холст, графики – карандаш, перо, скульпторы – резец, глину, камень или дерево. Если живопись говорит на языке цвета, то графика – на языке линий и пятен на плоскости, скульптура – на языке объёмов.

У каждого великого мастера свой особый почерк. При создании некоторых скульптурных работ Микеланджело сознательно отказывался от тщательной полировки мрамора, оставляя на поверхности камня грубые насечки или вовсе не обработанные места. Своеобразие живописной манеры Рембрандта во многом определило искусство колорита и светотени, в которых ему нет равных. Известно, что при нанесении красок на холст он использовал не только кисть или шпатель, но и пальцы руки. Когда же его упрекали в неравномерном нанесении красок, Рембрандт с гордостью он не красильщик, а художник.



*Микеланджело.
Пьета Ронданини.
1552-1556 гг.
Замок Сфорца,
Милан*



*Рембрандт ван Рейн.
Ночной дозор. 1642 г.*

По своему назначению в жизни человека и общества произведения изобразительного искусства делятся на монументальные и станковые. Произведения *монументального искусства* (от лат. *Monimentum* - памятник) тесно связаны с архитектурой: они участвуют в организации пространства и выполняют декоративную функцию (фрески, мозаики). Для них характерны крупные масштабы, обобщённость форм, они рассчитаны на массовое восприятие с большого расстояния. Это памятники, монументы, статуи, украшающие фасады и интерьеры зданий, имеющих общественное или культовое назначение. Произведения монументальной живописи выполняются на внутренних и наружных стенах зданий в технике фрески и мозаики.



Мозаика апсиды церкви Сан-Витале. VI в.
Равенна, Италия



Гурий Никитин, Сила Савин. Жатва. Сцена из
«Деяний пророка Елисея». Фреска. 1680-1681 гг.
Церковь Ильи Пророка, Ярославль

Произведения *станкового искусства* (от слова «станок» - специальное приспособление, на котором выполняется произведение искусства, например мольберт для живописца) носят самостоятельный характер и не имеют прямого декоративного или утилитарного назначения. Они создаются в мастерских, их можно свободно перемещать в пространстве. Предназначены такие произведения для музеев, выставочных залов, интерьеров частных домов. В живописи станковое искусство представлено картинами, в графике – рисунками и эстампами (оттиск, снимок с гравюры), а в скульптуре – статуями, бюстами, группами или рельефами.



Способы и средства изображения



Произведение изобразительного искусства – это художественное целое, в котором все средства воспроизведения действительности подчинены общей задаче творца.

Огромную роль при этом играет композиционный замысел художника.

Композиционный замысел учитывает закон цельности, взаимной согласованности всех элементов и частей изображения. Основными правилами композиции являются передача ритма, выделение центра, симметрия или асимметрия, соотношение главного и второстепенного планов изображения.

*Амфора из Аттики. Середина VIII в. до н.э.
Музей античного прикладного искусства, Мюнхен*

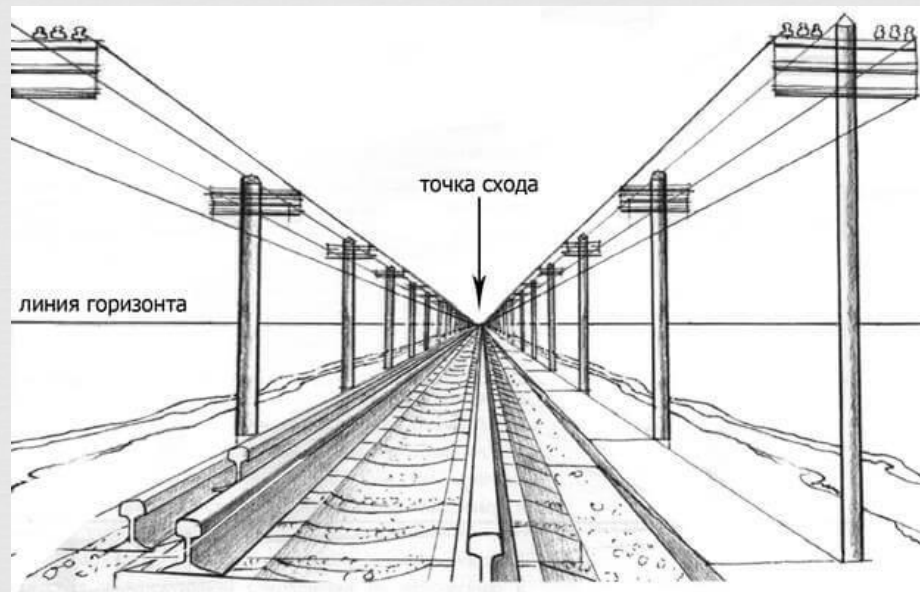
Ритм в изобразительном искусстве – это повторение, чередование элементов, создающих гармоничное целое. Ритм всегда предполагает движение в окружающем пространстве, он позволяет воспринимать сюжет в его внешнем и внутреннем развитии. Ритмически чередующиеся изображения в рельефах и фресках характерная черта египетского искусства. Древнегреческое искусство скульптуры и вазописи следовало законам ритма и симметрии

*Росписи гробницы Рехмира.
XVIII династия. Шейх Абд
эль-Курна, Египет*



Большую роль в создании композиции играет *перспектива* (от фр. Perspective – видеть насквозь, внимательно рассматривать) – особое расположение фигур и предметов, позволяющее передать глубину трехмерного пространства. Метод перспективы, основан на строгом математическом расчёте, был открыт в 15в., в эпоху Раннего Возрождения. До этого времени в древнем и средневековом изобразительном искусстве пустота, даль, протяжённость пространства не передавались.

В настоящее время различают линейную, воздушную и обратную перспективы. *Линейная (прямая)* – геометрическая конструкция пространственного изображения, обусловленного степенью его отдаленности от зрителя.



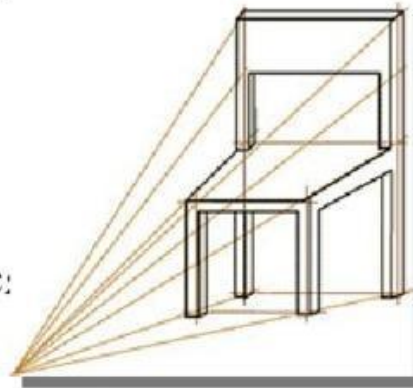
Воздушная – смягчение очертаний и
изменение цвета отдалённых
предметов в пространстве.



Обратная – условна и противоположна линейной (например, в средневековом изобразительном искусстве).

Обратная линейная перспектива

Обратная перспектива — вид перспективы, при котором более далёкие от зрителя предметы изображаются более крупными, представляются увеличивающимися по мере удаления от зрителя, картина имеет несколько горизонтов и точек зрения, и другие особенности.



Существуют и другие разновидности перспективы, например изображение с высоты птичьего полёта. В одном и том же произведении изобразительного искусства могут одновременно присутствовать прямая и обратная перспективы.

Любая композиция всегда строится с учётом особенностей нашего зрения. Богатство зрительных впечатлений создаёт настроение, определяет эмоциональный строй произведения изобразительного искусства. Особенно важную роль здесь играет освещённость предметов, тоновые и цветовые контрасты.

Действительно, характер изображения нередко определяется *светотенью* - градациями тёмного и светлого тонов, позволяющими воспроизводить на плоскости объём и форму предметов в пространстве. Важнейшие открытия в области света и тени принадлежат художникам Возрождения. Контрастные и яркие цвета переднего плана в глубине сменяются светлыми переливами нежных красок. В своих произведениях они научились передавать особенности воздушной среды.

Ж.де Латур. Магдалина с ночником.
1640-1645г. Лувр. Париж.



Леонардо да Винчи. Мадонна в скалах.
1483-1486. Лувр. Париж.

В дальнейшем эксперименты со светом продолжались.

Художники-импрессионисты стремились передать подвижность и изменчивость мира посредством световых и цветовых рефлексов (оттенков) на поверхности предметов. Изучая природу световых волн на пленэре, т.е. открытом воздухе, они заметили, что при ярком солнечном освещении глубокие тени исчезают.

В зависимости от освещения импрессионисты по-разному воспроизводили один и тот же мотив
(Клод Моне «Кувшинки»)

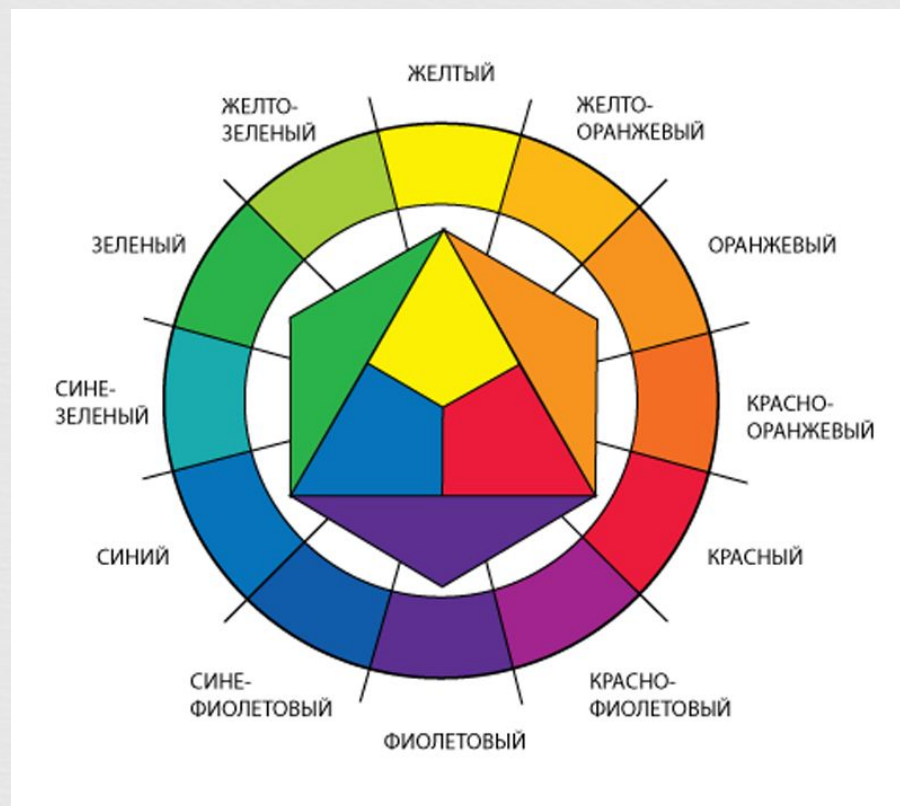


Невозможно определить цвет камня, из которого сложен Руанский собор на полотнах Моне: все растворяется в игре света и тени, в рефлексах, которые являются главным объектом изображения.

Клод Моне. Руанский собор вечером.

1892-1894 гг. Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Москва.

Свет прямой и отражённый, холодный и тёплый, утренний, полуденный и сумеречный помогает нам лучше увидеть и почувствовать цветовые оттенки предметов (учёные утверждают, что человеческому глазу доступно около 40 тысяч оттенков цвета). Каждый цвет способен оказывать воздействие на человека: оранжевый и красный – возбуждают энергию, зелёный – успокаивает, синий и фиолетовый – усыпляют. Особенно цвет необходим в живописи, а вот в скульптуре и графике он нередко играет второстепенную роль.

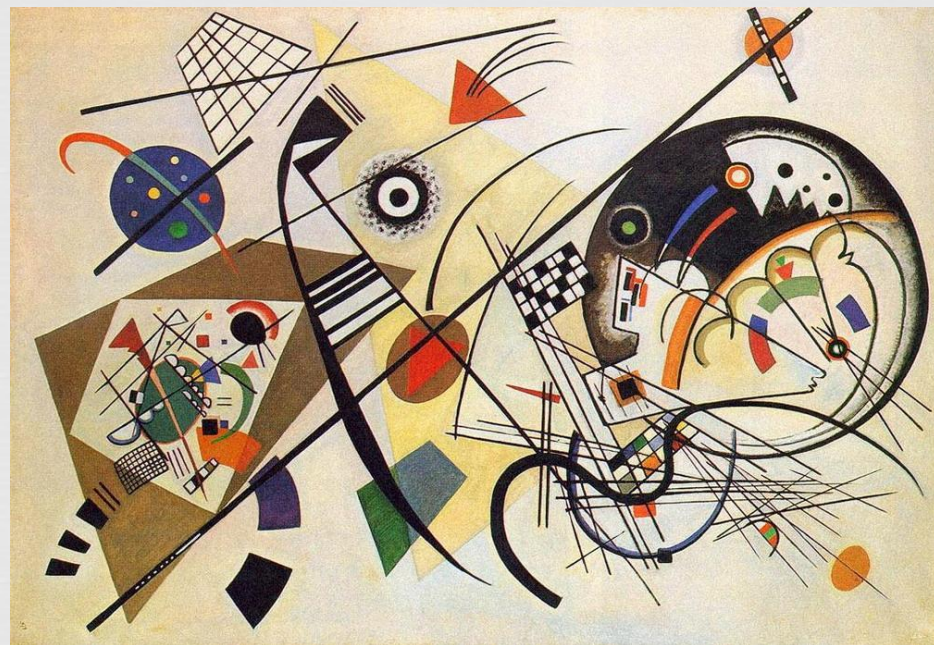


Линия, как почерк способна передать душевное состояние человека, определить его индивидуальный характер изображения.

С её помощью можно передавать границы форм. Контуры предметов, напряженность, плавность, гибкость, её можно закрутить в спираль или завязать в узел.

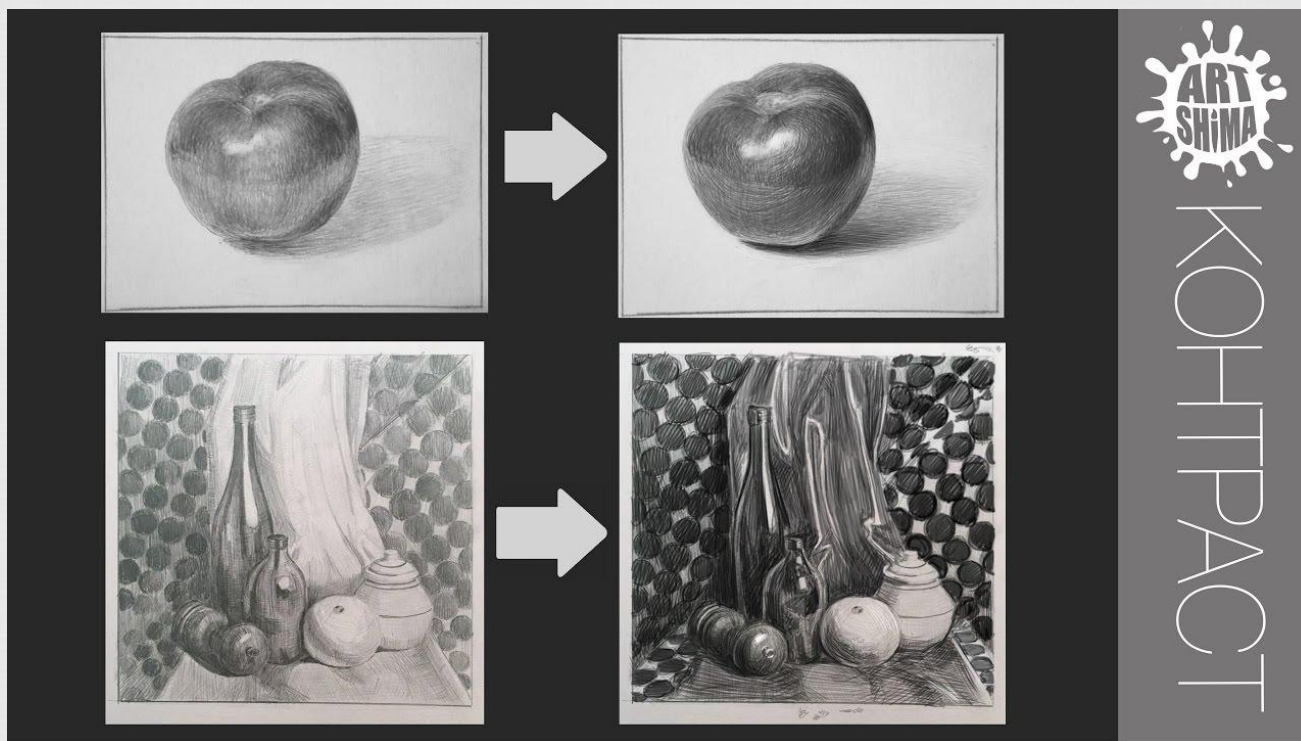


У. Крейн. Лебеди и ирисы. Эскиз обоев.
1875 г. Музей Виктории и Альберта,
Лондон.



Василий Кандинский. Секущая
линия. 1923 г. Дюссельдорф.
Германия

Выразительность зримого образа создаётся с помощью контрастов и нюансов. Противопоставление и усиление соотносящихся между собой элементов, цветов, их качеств и свойств достигается за счёт использования *контрастов* (от фр. *contraste* - противоположность). Давно подмечено, что чем сильнее контраст между объектом и фоном, тем отчетливее, рельефнее воспринимается форма объекта. Резкий контраст свидетельствует о сильных драматических чувствах (тревоге, решительности, ярости, утверждении). Там, где противопоставления сближены, контраст мягкий.



Не меньшее значение приобретают *нюансы* (от фр. *nuance* - оттенок) – небольшие, едва видимые различия между отдельными элементами формы, цвета, сближающие их.

Нюанс



рис. 19 нюанс по цвету и по форме

Большое значение в изобразительном искусстве имеют текстура и фактура – материальные, осязаемые свойства поверхности какого-либо предмета.

Текстура (от лат. Textura – ткань, связь, строение) понимается зрительно воспринимаемый характер поверхности какого-либо материала, обусловленный его внутренним строением, структурой. Это может быть гладкость металла, шероховатость камня, слоистость дерева, сетчатость ткани или зернистость гранита. Текстура определяется химическими и физическими свойствами материала и этим отличается от фактуры.

Текстура- рисунок материала, созданный природой.



Текстура дерева



Доска , имитирующая
текстуру натурального дерева



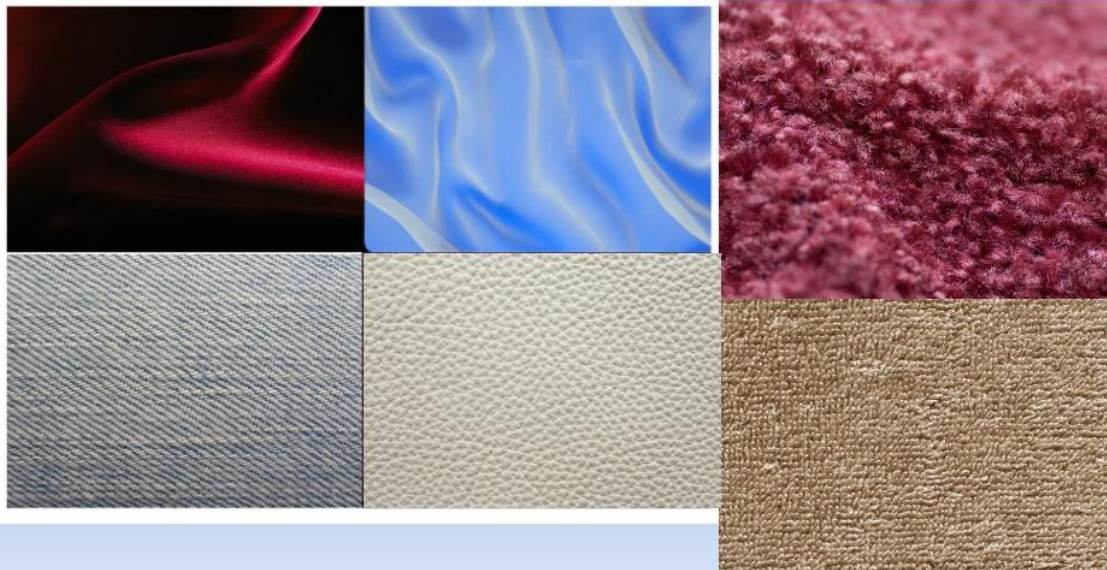
Тип текстуры: мрамор



Тип текстуры: камень

Фактура (от лат. *Factura* – обработка, строение) – это характер обработки поверхности с помощью инструмента (кисть, резец). Фактура может полностью или частично совпадать с текстурой, а может значительно отличаться от неё. В переносном смысле – это индивидуальный почерк, особенность работы художника. Восприятие фактуры зависит от освещенности и является значительно более субъективным, чем оценка текстуры той же поверхности.

Фактура- внешнее строение поверхности материала.



Искусство живописи

Искусство живописи начинается с умения видеть мир вокруг себя, замечать в нём то, что не лежит на поверхности. Художник Николай Петрович Крымов рассказывал, как однажды **Михаил Александрович Врубель**, возвращаясь с прогулки, набрёл на старый замшелый берёзовый пенёк. Его путники прошли мимо, а он на другой день начал писать свою знаменитую

Михаил Александрович Врубель. Пан. 1899 г. ГТГ, Москва

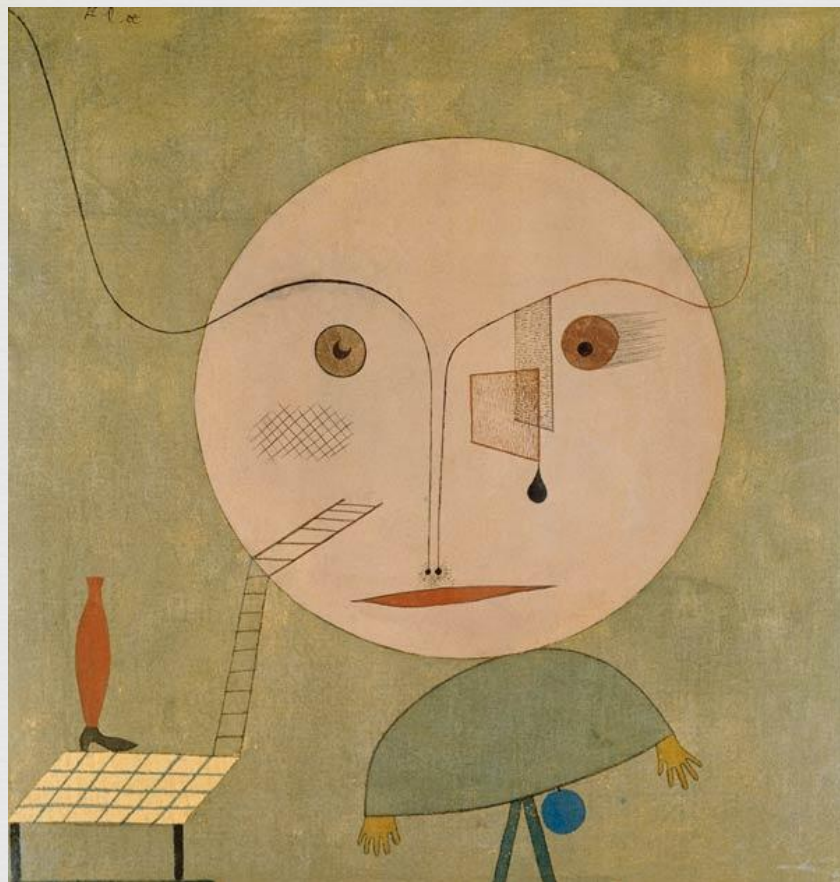


«Написать картину нельзя и не нужно, должно поймать её красоту».

Михаил Александрович Врубель

Увидеть в обыкновенном удивительное и необычное, в частном – общее – вот о каком особом видении живописца идёт речь.





Пауль Клее. Слеза.

1930 г.

*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». В эпоху Возрождения целью живописи было познание и точное изображение жизни. Позднее, в эпоху романтизма, когда получила распространение экспрессивная, быстрая манера письма, на первый план вышел темперамент («живость») художника.

В дальнейшем – выражение собственного отношения к тому, что окружает человека, выражение чувств и переживаний, изображение характеров, полет фантазии, мгновенные впечатления

Виды живописи

Виды живописи

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

Монументальная
живопись

Станковая
живопись

Театральная
декорация

Панорама и
диорама

Иконопись

Миниатюра

В зависимости от функционального назначения и материальной основы (несущей плоскости), на которую наносится красочный слой, живопись делится на монументальную и станковую.

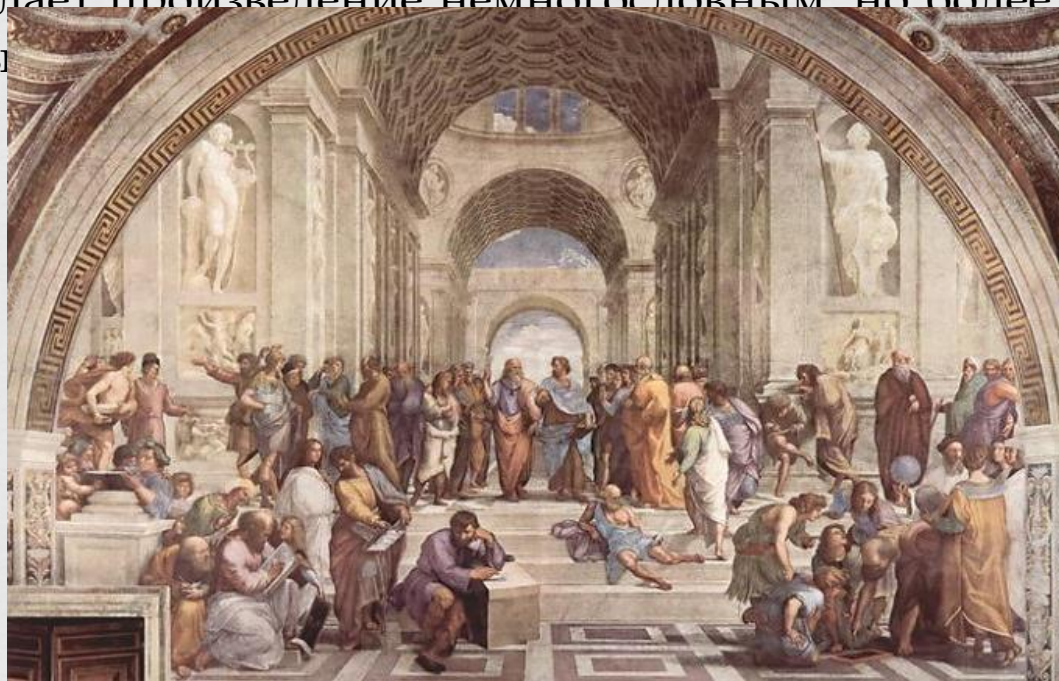


Монументальная живопись воплощает глобальные идеи и значительные темы, напоминает о важнейших событиях прошлого и настоящего.

Для неё характерны **масштабность** композиций и их обусловленность уже **организованной архитектурной средой**. Изображения обычно наносятся на неподвижные внутренние и наружные стены зданий (стены, своды, опоры) или специальные конструкции. **Монументальная живопись активно участвует в организации архитектурного пространства, тесно связана с архитектурой.**

Произведения монументальной живописи рассчитаны на обозрение с большого расстояния. Им **свойственны плоскостность, условность изображений**, в основе которых нередко лежит **графическое начало**. Отсутствие мелких деталей делает произведение немногословным, но более декоративным и выразительным.

*Рафаэль Санти.
Афинская школа.
1509 г. Рим, Ватикан*



К основным видам монументальной живописи относятся *фреска, мозаика и витраж.*

Фреска (от итал. *fresco* — *свежий*) - живопись по сырой штукатурке.



Святой Николай. Фреска Дионисия.
1502 г. Ферапонтов монастырь

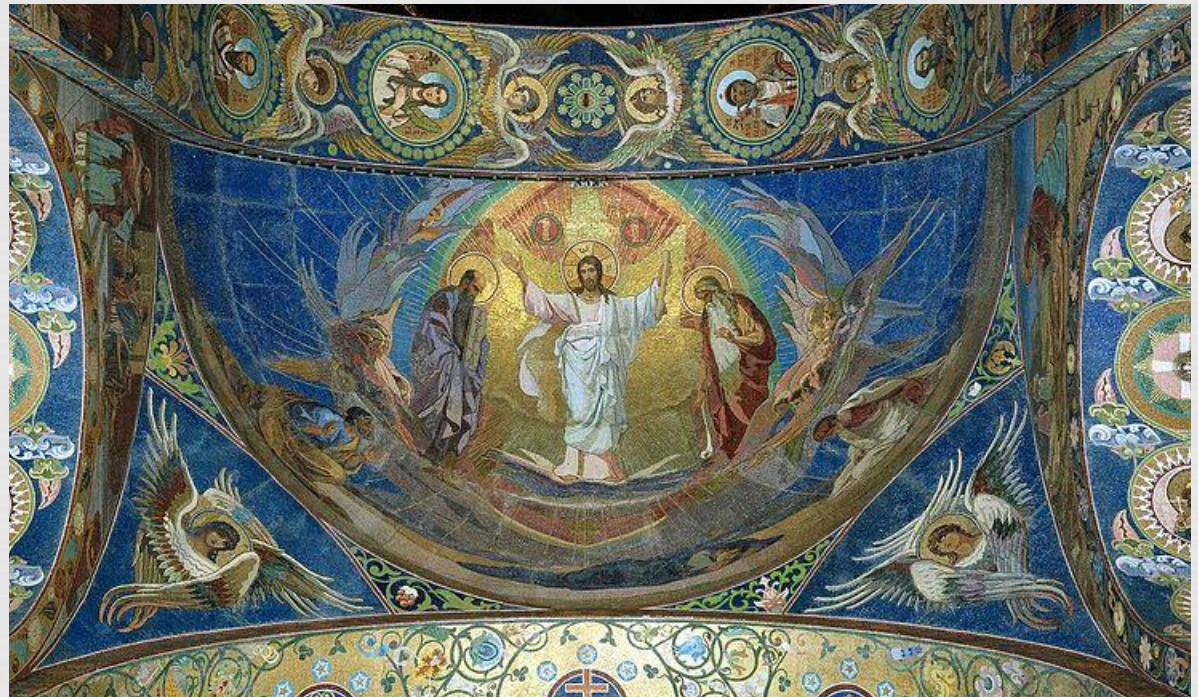


«Поцелуй Иуды». Фреска
Джотто, ок. 1305 г.
Капелла Скровеньи

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

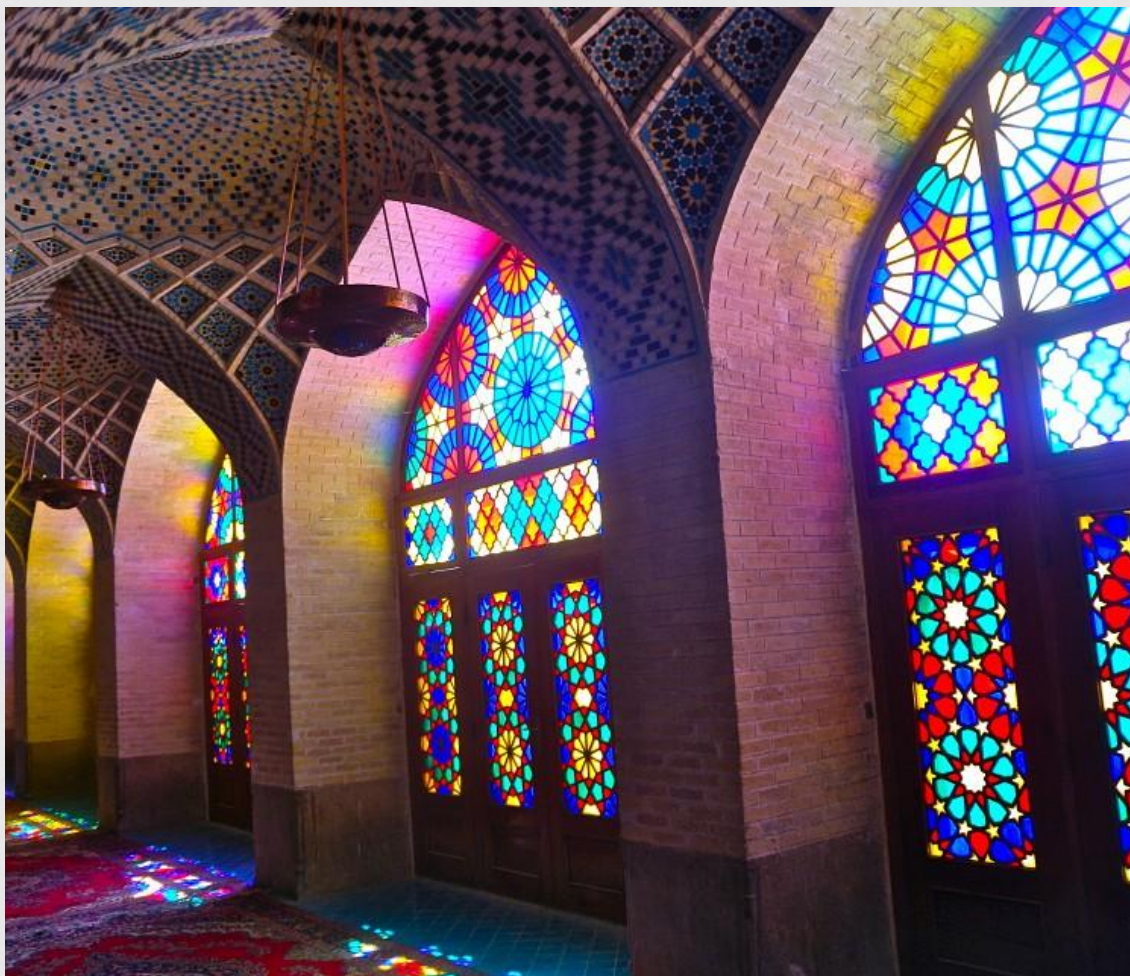


*Императрица Феодора.
Равенна*

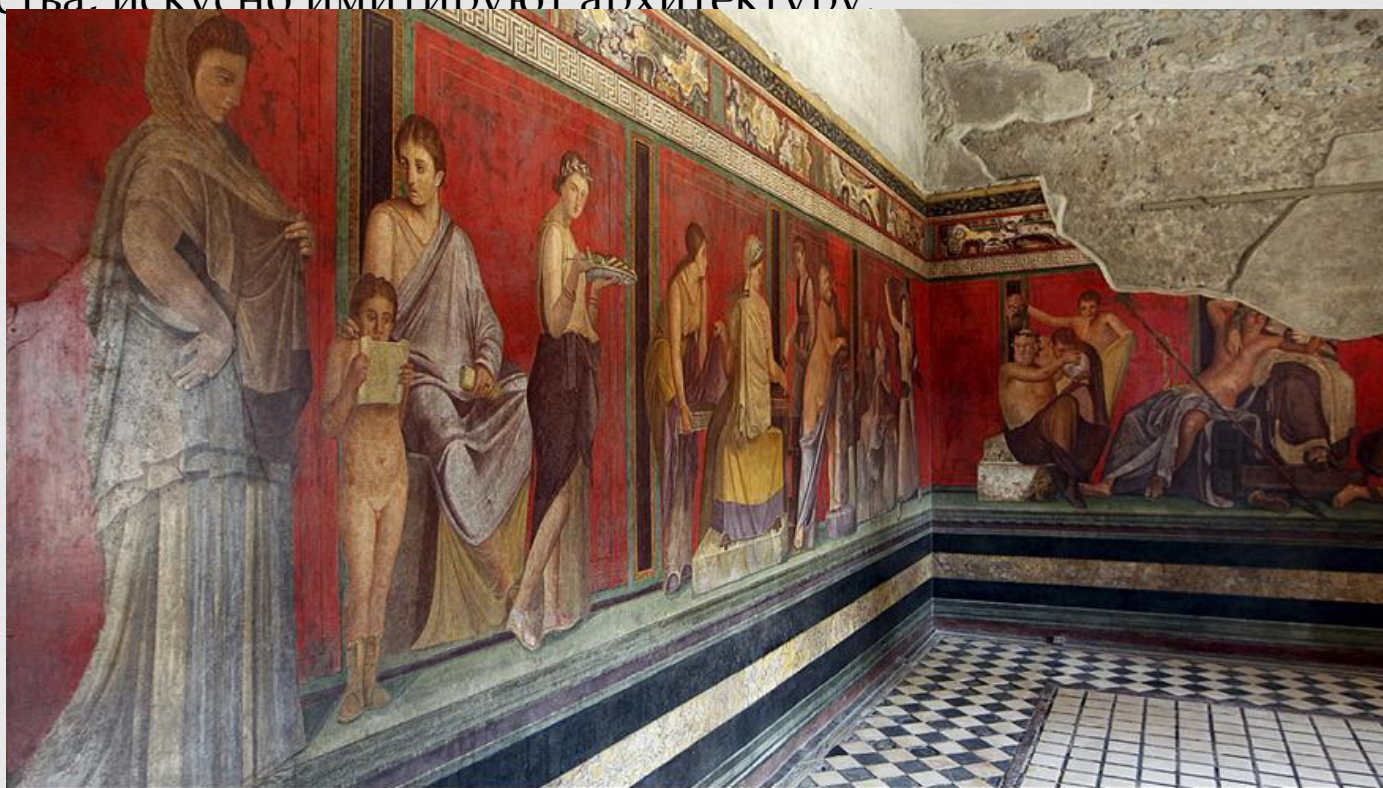


*Преображение Господне. Собор Спаса на Крови.
Мозаика*

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.



Разновидность монументальной живописи – *декорационная*, ещё в большей степени подчинённая архитектурным формам и предназначенная для украшения интерьеров и экстерьеров (*художественный или архитектурный внешний вид, оформление здания*) зданий. Так, знаменитые росписи в Помпеях (III-I вв. до н. э.) подчёркивают плоскости стен, создают ощущение раздвигаемого пространства, искусно имитируют архитектуру.



Фрагмент росписи «Виллы Мистерий» в Помпеях.

К монументально-декорационной живописи относятся *стенные росписи, плафоны и панно.*

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



Плафоны (от фр. *plafond* — ровное дно, потолок)– роспись потолка, в которой часто использовался мотив иллюзорного прорыва в открытое пространство. Такие плафоны зрительно увеличивают высоту помещения.



*Андреа Мантенья. Роспись
плафона в замке Сан-Джорджо.
1474 г. Мантуя, Италия*

Художник итальянского Возрождения **Андреа Мантенья** (1431-1506) изобразил на потолке в одном из залов в замке Сан-Джорджо круглое отверстие с декоративным ограждением, за которым видны фигурки шаловливых амуров, придворных дам, заглядывающих вниз. Этот прием был подхвачен многими мастерами.

*Андреа Мантенья. Роспись
плафона в замке Сан-Джорджо.
1474 г. Мантуя, Италия*



Хорошо известны плафонные росписи с фантастическими архитектурными композициями, выполненные **Пьетро Гонзаго** (1751-1831) – итальянским художником, работавшим в России (например, в Павловске и в Архангельском).

Пьетро Гонзаго. Плафон в Павловском дворце. Конец XVIII в.

В эпоху рококо популярностью пользовались *настенные панно*, помещаемые, как правило, между зеркалами, над изящными столиками и банкетками. Широкое распространение получили *десюдепорты*.

Настенное панно - живописное произведение декоративного характера, обычно предназначенное для постоянного заполнения каких-либо участков стены.

Десюдепорте (от фр. *dessus de porte*, буквально «над дверью») – декоративные и сюжетные композиции аллегорического содержания.



Алексей Иванович Бельский. Цветы, фрукты, попугай.
Десюдепорт для Екатерингофского дворца. 1754 г. Государственный русский музей, Санкт-Петербург.

Станковая живопись – это живопись созданная на мольберте. В станковой живописи применяются масляные краски, а также акварель, темпера (темперные краски - это краски, которые растирают на яичном желтке или клеевом растворе) и гуашь.

Законченное произведение станковой живописи – это картина, общие представления о которой сложились в эпоху Возрождения, когда начинался интереснейший диалог художника со зрителем.



«Холсты живописцев – это своеобразные окна в природу, заключённые в раму».

Леонардо да Винчи

Картину можно легко перемещать в пространстве. Предполагается, что она будет помещена в интерьере и её станут рассматривать с близкого расстояния. Картина способна передавать различные чувства и переживания человека. Основой (несущей плоскостью) для неё является холст, деревянная доска, лист картона, металла и т. П., обычно покрытые специальным грунтом. **Важный атрибут картины – рама**, придающая завершенность произведению и чётко отделяющая живописное иллюзорное пространство от его реального окружения.

К особым видам живописи относят *театральную декорацию, иконопись, панораму и диораму.*

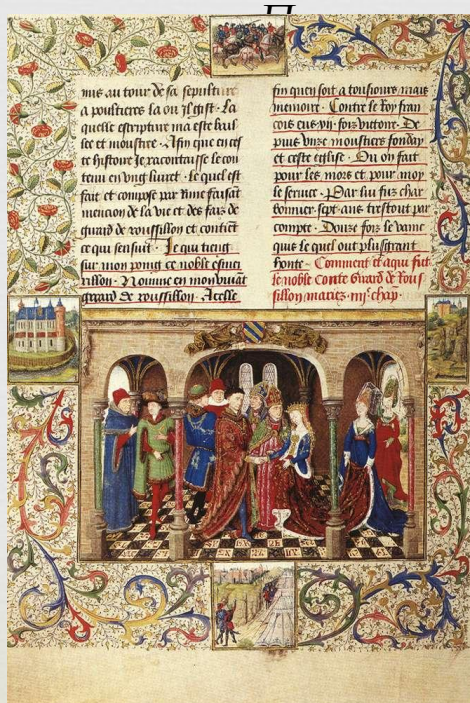
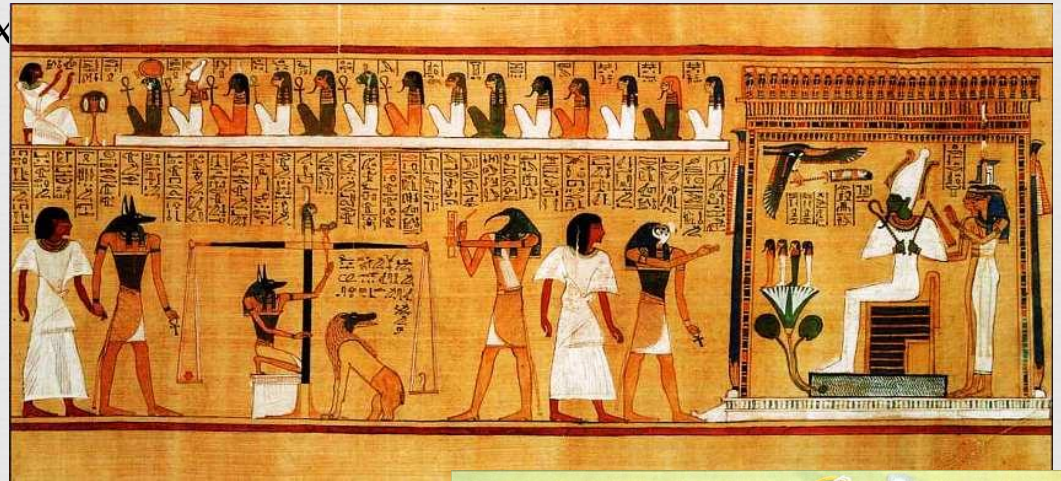
За долгие годы своего существования театральная декорация (*декорация от фр. decoratio — украшение*) потерпела существенные изменения. Например, в эпоху Возрождения сценическому действию отводилось небольшое пространство, а основную часть сцены заполняли перспективные декорации, создающие иллюзию глубины. Позднее театральная декорация нередко определяла образ самого спектакля или носила явно выраженный условный характер.



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

Искусство миниатюрной живописи (от лат. *Minium* – красные краски) было известно уже в Древнем Египте, где миниатюры выполнялись красками на папирусе. В Средние века в манускриптах киноварью (пурпуром) выделяли заглавные буквы или первые строки (отсюда пошло выражение «писать с красной строки»). Широкое распространение искусство миниатюры получило в странах

*Суд Осириса Рисунок из
Книги мертвых Хунифера
Древний Египет. XIX
династия, около 1300 до н. э.*



*Киноварь в
иллюстрации
манускрипта*



*Китайская
миниатюра*



*Индийская
миниатюра*

Впоследствии миниатюрой стали называть произведение небольшого размера, отличающееся тщательностью проработки мельчайших деталей. Самостоятельным видом миниатюры являются миниатюрные портреты, получившие особо широкое распространение в XVIII-XIX вв. Их история восходит к искусству эллинистических камней и римских медалей.

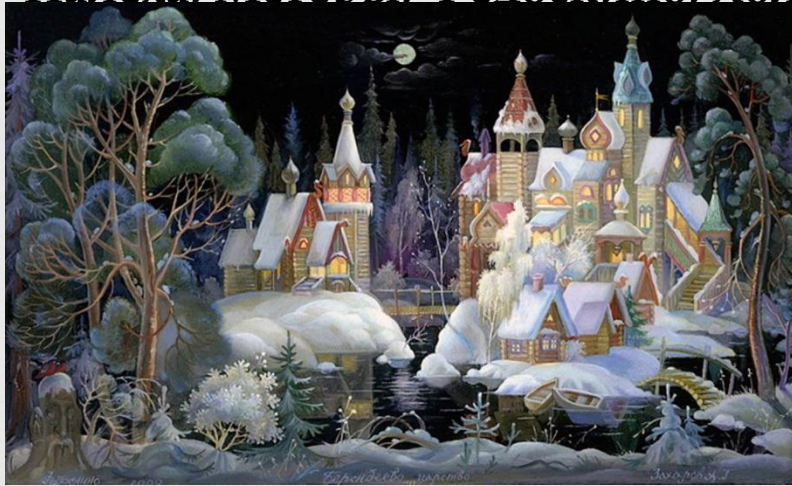


*Портрет графа Б.П.
Шереметьева. Россия.
Середина XVIII века.*



*Табакерка с женским
портретом. Россия. XVIII век.*

Миниатюра может быть выполнена на бумаге, металле, кости, фарфоре, дереве. Её разновидность – лаковая живопись, знаменитыми отечественными центрами которой являются художественные промыслы Палеха, Мстёры, Федоскино, Холуй.



Федоскин



Палех



Мстёр

а



Холу

й

ФЕДОСКИНО

ЛАКОВАЯ МИНИАТЮРА

ВИДЫ ИЗДЕЛИЙ

Ларцы, шкатулки, круглые и прямоугольные коробочки, а также крышки альбомов, чайницы, пасхальные яйца.

ТЕХНИКА

На первые шкатулки мастера наклеивали картинки, а с 1814 года стали расписывать вручную. Масляную краску наносили в три-четыре слоя.

МАТЕРИАЛ

Папье-маше, покрытое несколькими слоями лака.

КЛЕЙМО

С 1828 года под крышку наносили клеймо в виде двуглавого орла.

ОРНАМЕНТ

Скань — узор из миниатюрных кусочков фольги.

ЭФФЕКТ СВЕЧЕНИЯ

Перед росписью наносили светоотражающий материал — металлический порошок, сусальное золото или поталь.

СЮЖЕТЫ

Картины русских художников и сцены сельской жизни.

ПРОЧНОСТЬ

Перед тем как покрывать шкатулку, лак несколько лет «закаляли», вынося на солнце. Благодаря этому шкатулка из Федоскино могла выдержать даже воздействие кипятка. В XIX веке мастера давали гарантию на 100 лет.



● 1795

Московский купец Петр Коробов подрядился делать козырьки для армейских киверов из папье-маше и создал фабрику по примеру немецких производств.

● 1798

Коробов стал изготавливать табакерки, а затем шкатулки.

● 1828

Новый владелец фабрики Петр Лукутин получил право наносить на шкатулки клеймо в виде двуглавого орла.

● 1831

Петр Лукутин получил золотую медаль за лучшее изделие в своей отрасли на художественно-промышленной выставке в Москве.

● 1839

Петру Лукутину вручили золотую медаль за лучшее изделие в своей отрасли на художественно-промышленной выставке в Петербурге.

● 1904

Фабрика закрыта.

● 1910

Учреждена Федоскинская трудовая артель бывших мастеров фабрики Лукутиных.

● 1913

Артель удостоена золотой медали за лучшее изделие в своей отрасли на Всероссийской промышленной и сельскохозяйственной выставке в Киеве.

● 1923

Артели присудили диплом I степени на Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке в Москве.

● 1930–1950-е

Художники стали наносить на шкатулки копии картин русских художников.

● 1945

Создана экспериментальная мастерская. Возрождены утраченные способы украшения готовых изделий — скань, шпровка, роспись по перламутру и другие.

● 1960-е

Артель преобразована в Федоскинскую фабрику миниатюрной живописи.

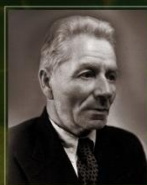
ПАЛЕХСКАЯ РОСПИСЬ

Село Палех известно своими художниками с XVIII века: здесь издавна писали иконы. После революции появился другой промысел — палехская миниатюра. Художники объединились в артель и начали расписывать шкатулки, броши, портсигары.



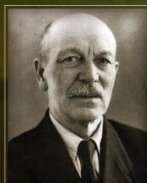
ИВАН ГОЛИКОВ
(1887–1937)

Автор первой миниатюры, основатель Палехской художественной декоративной артели.



ДМИТРИЙ БУТОРИН
(1891–1960)

Мастер сказочных и исторических сюжетов, один из основателей палехской школы росписи.



НИКОЛАЙ ЗИНОВЬЕВ
(1888–1979)

Один из первых палехских художников, работавших в советской тематике.



В XVIII–XIX веках палехские мастера писали иконы.

Палехские изделия расписывают беличьими кистями, сделанными вручную

Сухие краски для росписи разводили смесью яичного желтка с уксусом, квасом или дождевой водой



ВЫТАНУТЫЕ
ФИГУРЫ
ПЕРСОНАЖЕЙ

ЧЕРНЫЙ
ЛАКОВЫЙ
ФОН

ОСНОВНОЙ
ЦВЕТ РОСПИСИ —
ЗОЛОТОЙ

ТЩАТЕЛЬНО
ВЫПИСАННЫЕ
МЕЛКИЕ
ДЕТАЛИ



С 1918 года мастера создавали лаковые миниатюры на изделиях из дерева и папье-маше. Основные темы — сказки, песни, бытовые деревенские сценки.



В 1940-х годах в росписи появились сюжеты из советской истории — например, изображения красноармейцев.



Современной палехской росписью украшают не только шкатулки и броши, но и ручки, футболки, сумки.

МСТЁРСКАЯ ЛАКОВАЯ МИНИАТЮРА

Мстёрской росписью **украшают** коробочки, шкатулки, копилки, пудреницы.

Главные **сюжеты** — сказки, былины, исторические события, бытовые деревенские сценки.

На **фоне** обычно изображают пейзаж.

Основные **цвета** — зеленовато-голубой, охристо-желтый, красный.

Черный цвет почти **не используется**.

Изделия **расписывают** темперой и покрывают лаком.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МСТЁРСКИХ ШКАТУЛОК

Заготовка для росписи

Полосы картона смачивают водой, наматывают на форму и сушат. Отдельно прессуют картон для крышек и донышек, затем склеивают изделие.

Припорох

— создание эскиза. С помощью кальки и мела на заготовку переносят контуры рисунка.

Роскрышь

— создание композиции. Темперой рисуют по эскизу основу без мелких деталей.

Роспись

Прорисовывают орнаменты, лица героев и прочие детали.

Плавь

— смягчение контуров и тонов. С помощью особой техники — лессировки — создают мягкие плавные цветовые переходы.

Бликовка

Готовому рисунку придают объем с помощью бликов: их наносят белилами и сусальным золотом.



XIV век

Мстёра, наряду с Палехом и Холуем, стала центром русской иконописи.

XVIII век

Появились «мелочные письма» — миниатюры с большим количеством деталей.

1919

Основан «Союз мастеровских иконописцев и всех реставраторов и лиц, соприкасающихся с иконописью»: мастера делали расписную мебель и настенные панно.

1919

Открылся Мстёрский художественный музей.

1930

Мстёрские художники занялись лаковой живописью.

Конец 1940-х — 1950-е

Начался период «станковизма»: ручную роспись совмещали с машинной.

1960-е

Начался период «станковизма»: Художники вернулись к традиционной ручной росписи.

XVI–XVII века

Холуй — крупный центр иконописи.

1861

Открылось двухклассное училище: мастера смогли получать художественное образование.

1882

Открылись рисовальные классы.

1884

Классы преобразованы в иконописную школу.

1901

Открылись Холуйские иконописные мастерские.

1920-е

Иконописный промысел пришел в упадок.

1932

Появилось новое ремесло — миниатюрная роспись по заготовкам из дерева и папье-маше.

ХОЛУЙСКАЯ МИНИАТЮРА

В самом изображении золотят только солнце, луну, звезды, церковные купола и кресты

Сусальное золото полируют волчьим зубом или кусочком шлифованного агата

Черный фон

Золотой или серебряный орнамент

Грунтовка из смеси льняного масла, глины и сажи

Для росписи используют темперу и беличьи кисти, готовую работу покрывают лаком

Основные тона — красно-коричневые и сине-зеленые



1934

Появилась художественная артель.

1937

Миниатюра получила бронзовые медали на Всемирной выставке в Париже.

1939

Мастера приняли участие во Всемирной выставке в Нью-Йорке.

1943

Открылась Холуйская художественная профтехшкола.

1959

Открылся Музей холуйского искусства.

1961

Расписные изделия стали вывозить в Италию, Великобританию и Испанию.

1989

Открылось Художественное училище миниатюрной живописи.

Диорама (др.-греч. διὰ (dia) — «через», «сквозь» и ὅραμα (horama) — «вид», «зрелище») – картина, соединяющая живопись на вертикальной вогнутой поверхности стены с объёмными композициями из бутафорских или подлинных предметов или сооружений, размещённых на первом плане, перед живописным полотном.

Использование искусственного освещения для создания световых эффектов приближает диораму к театральной декорации. Подсветка отдельных её участков создаёт иллюзию перехода из реального переднего плана в живописное пространство картины. Диорама обычно размещается в специально построенном павильоне. Принципы диорамного изображения



*Ф.А.Рубо. Фрагмент панорамы
«Бородинская битва». 1912 г.
Москва*

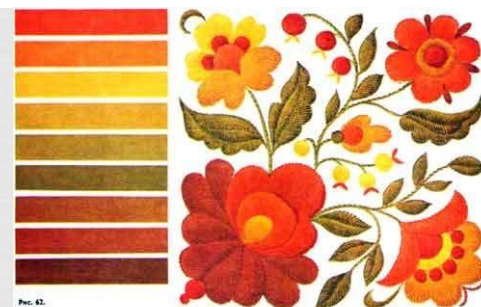
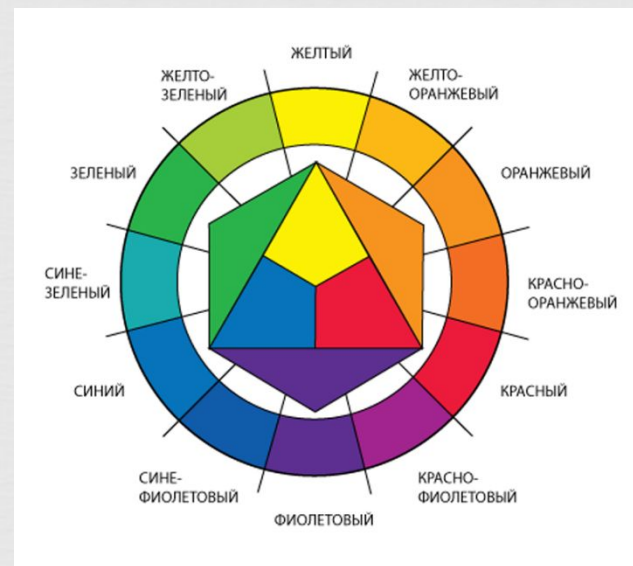
Художественные средства ЖИВОПИСИ

Выразительность в живописи достигается благодаря использованию разных художественных средств, важнейшими из которых являются *цвет, светотень и линия*.

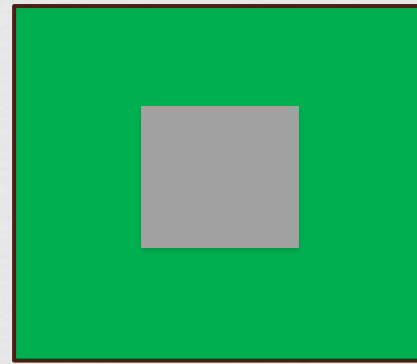
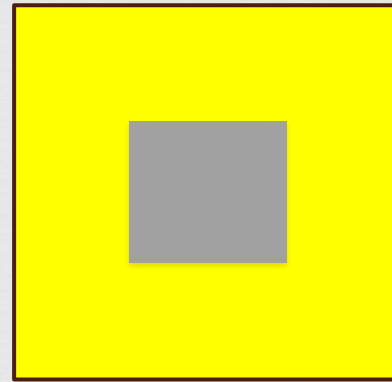
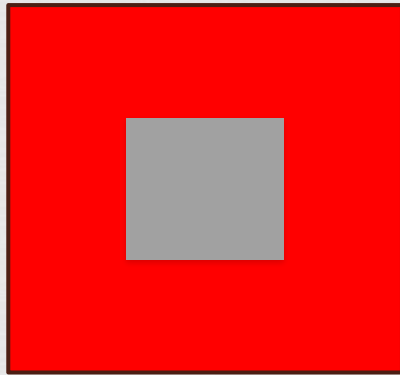
Главным изобразительным средством живописи является *цвет*.

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

Колорит – система соотношений цветовых тонов, образующих определённое единство. Все цвета общепринято делить на *тёплые* (жёлтый, оранжевый, красный и их оттенки) и *холодные* (синий, голубой, зелёный и их оттенки). Холодные тона как будто удаляются от зрителя, а тёплые – приближаются к нему. Собственный цвет предмета без изменений и воздействий на него воздушной среды и освещения, называют *локальным*.



Но в жизни мы редко встречаемся с чистыми, нейтральными цветами. Чаще всего нам приходится иметь дело с цветом предметов, который они приобретают в зависимости от освещения или средства с другими цветами. Находясь в общей световой и воздушной среде, тела взаимно окрашиваются отражённым светом. Например, серый на красном фоне приобретает сине-зелёный оттенок, на зелёном – розоватый, на жёлтом – синеватый. В каждом случае возникают контрастные – *дополнительные* – оттенки. Такой изменённый цвет называется *обусловленным*.



Цвета также обладают способностью манятся по мере удаления предметов от наблюдателя. Находясь недалеко от леса, мы хорошо различаем цвет листвы, сучьев и стволов деревьев, но чем дальше мы отходим от них, тем больше они будут сливаться в общую массу, принимая голубоватую окраску. Это объясняется тем, что воздух задерживает и рассеивает часть фиолетовых, синих, голубых лучей, без помехи пропуская остальные. На расстоянии тёмные предметы приобретают синие, голубые, фиолетовые оттенки, а белые предметы – жёлтые, оранжевые и розовые. Чем дальше они находятся от нас, тем больше меняется их собственный цвет, становясь менее насыщенным.



На данной картинке вы также видите изменение цвета дерева в категории "ближе-дальше". Тени на дальних деревьях становятся более светлыми и прохладными, по сравнению с ближними.

Замечательным колористом в истории мировой живописи считается *Эжен Делакруа*

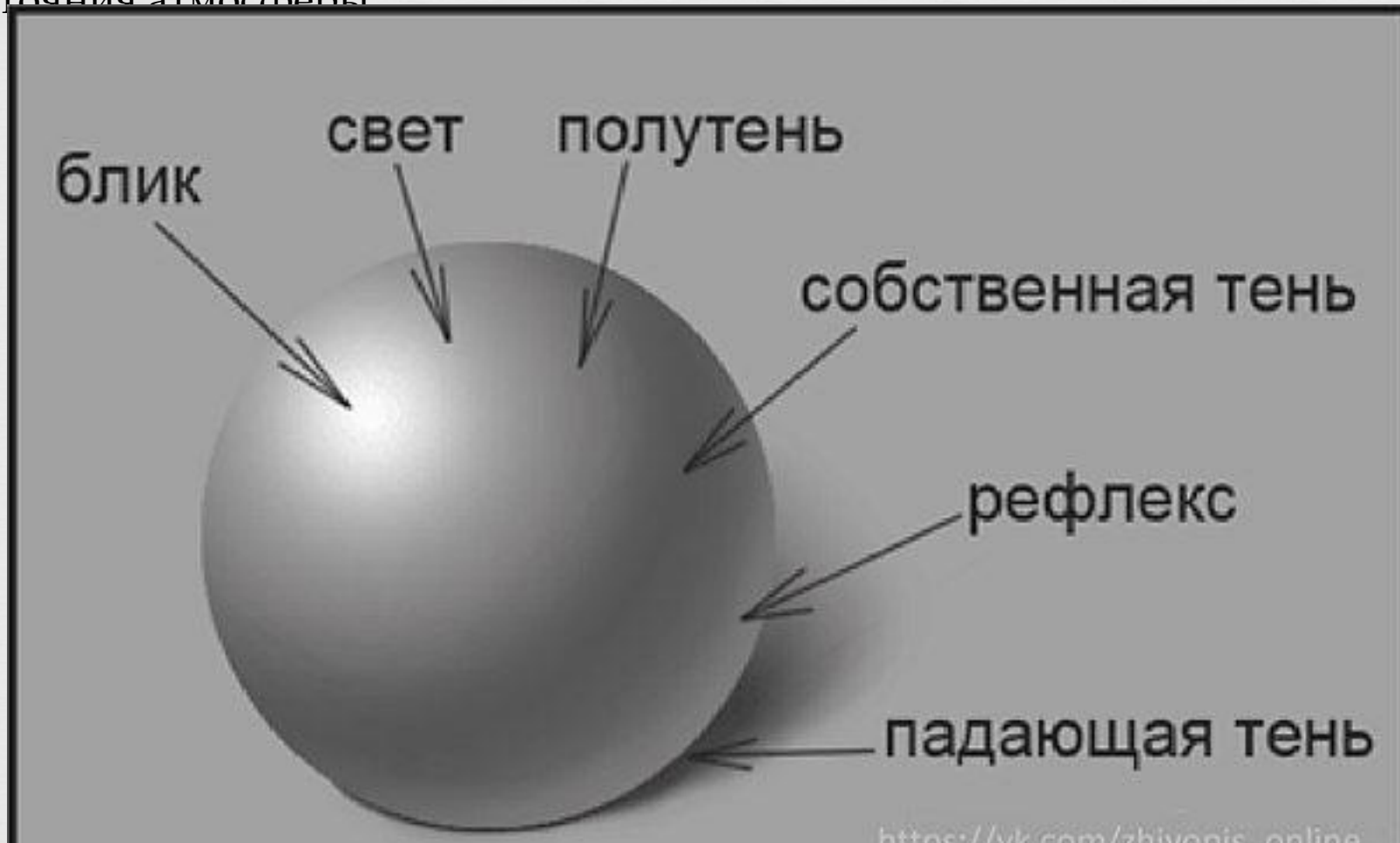
(1798-1863), умевший извлекать из палитры самые чистые и звенящие краски. Новизна и выразительность приёмов его работы с цветом заключалась в том, что он смело использовал последние научные достижения в области оптического смешения цветов и их контраста.

В росписи центрального купола библиотеки Люксембургского дворца в Париже «Лимб» с помощью дополнительных тонов художник сумел добиться удивительных цветовых эффектов. Он пишет человеческие фигуры, нанося кистью резкие зелёные штрихи поверх розового цвета их тел. На расстоянии из-за оптического смешения цвет штрихов растворяется на розовом фоне, что создаёт некое подобие и притупляет контраст в композиции.

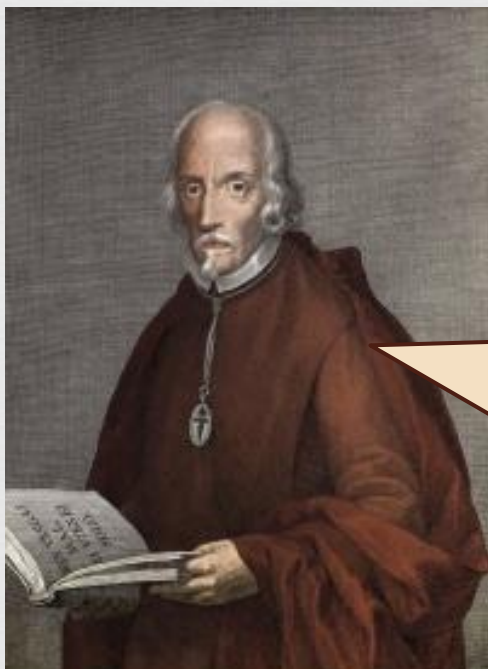


Эжен Делакруа. Лимб. Роспись купола в библиотеке Сената. 1841-1846 гг. Париж

Другим выразительным средством в живописи является светотень – закономерные градации светлого и тёмного на объёмной форме предмета. Основные градации светотени – блик, свет, полутень, собственная или падающая тень, рефлекс, с помощью которых передаются не только постоянные качества предметного мира, но и изменчивость среды и состояния атмосферы.



Свет не только подчёркивает материальность и рельефно обрисовывает фактуру предметов, их пространственное положение, интенсивность и приглушённость цвета, но и во многом формирует настроение, определяет характер нашего восприятия. Силу воздействия светотени в живописи подметил Кальдерон.



«Так при известном освещенье
Картина может чаровать,
А при ином в нас вызывать
Способна даже отвращенье,-
Так грубо будет превращенье».
Кальдерон (испанский драматург и поэт)

Впервые систему светотеневой организации пространства создали мастера Возрождения. Например, Леонардо да Винчи, выполняя натурные рисунки, добивался мягкого освещения (сфумато), лёгких, полупрозрачных теней, не только обволакивающих форму, но и затемняющих окружающую среду. Варьируя постановку света, он лёгкими штрихами намечал на лицах моделей тени, полутени и места бликов.



*Леонардо да Винчи. Этюд головы к
«Битве при Ангиари». 1503-1505 гг.
Музей изящных искусств.
Будапешт, Венгрия*

В XVII в. светотень стала важнейшим компонентом создания художественного образа в живописных произведениях. Итальянского художника *Караваджо* (1571-1610) интересовала передача эффектов ночной тьмы и искусственного освещения. С помощью резкого бокового света он выхватывал фигуры из глубины тёмного пространства, давая почувствовать зрителю их объём, подчёркивая напряжённость

В картине «Призвание апостола Матфея» направленный поток света, исходящий из правого верхнего угла картины, не только освещает тёмное помещение, но и символизирует свет сакральный, Божественный. Он выхватывает из полумрака фигуру одного из персонажей – мужчины, вопросительным жестом показывающего на себя. Это и есть будущий евангелист Матфей. На него торжественно указывает Христос, призывая последовать за собой. Борьба света и тьмы организует пространство, становится образным воплощением глубокого авторского замысла.



*Караваджо. «Призвание апостола Матфея»
1599-1600 гг. Капелла Контарелли церкви
Сан-Луиджи деи Франчези, Рим*

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.

Словно зигзаги молний, мелькают линии на полотнах Василия Васильевича Кандинского (1866-1944). Они то вырываются на поверхность, то, наоборот, как бы заманивая зрителя, устремляются внутрь. В разработанной художником теории абстрактного искусства линии уделялось особое внимание. В своей работе «Точка и линия на плоскости» Кандинский рассматривал различные виды линий, напряжение и направление их движения, их ширину и толщину, количество линий на плоскости и их ритмическое чередование, «лирический или драматический характер», «соотношение цветов линий» и даже «температуру линии».



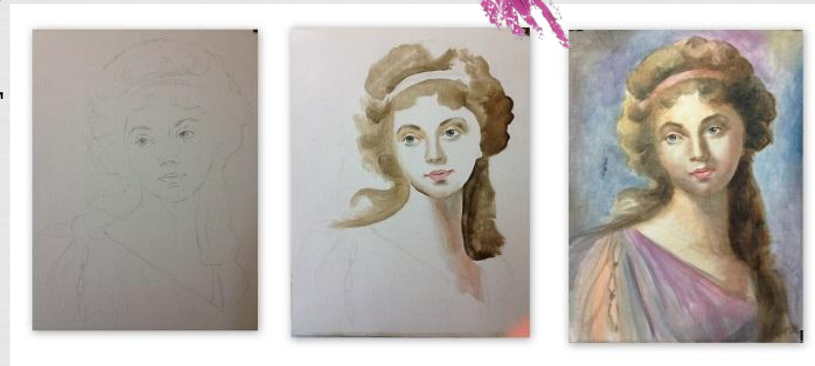
В. В. Кандинский. Два овала. Композиция №218, 1919 г.
Государственный Русский музей, Санкт - Петербург

Выразительность живописи достигается также характером мазка (следа краски, оставленного кистью), обработкой красочной поверхности (фактурой). Живопись может быть однослойной и многослойной, иметь прозрачные и полупрозрачные слои, подмалёвок и лессировки.

Мазок - наложение краски отрывистым, коротким движением кисти, а также слой краски, наложенный таким движением.

Подмалёвок — вариант эскиза в живописи, начальный этап работы над картиной, представляющий собой нанесение на холст композиции будущей работы, раскладка основных цветовых «пятен», грубая проработка объёма и формы основными тонами краски. Предназначается для последующей точной прорисовки.

Лессировка (от нем. Lasierung — глазурь), глизаль или глейз (от англ. Glaze — глазурь, глянец) — техника получения глубоких переливчатых цветов за счет нанесения полупрозрачных красок поверх основного цвета.



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

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

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.

Жанры живописи:

- ✓ исторический,
- ✓ бытовой,
- ✓ батальный,
- ✓ портрет,
- ✓ пейзаж,
- ✓ натюрморт,
- ✓ анималистический,
- ✓ иногда выделяют «интерьер»