

ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

ЖАНР

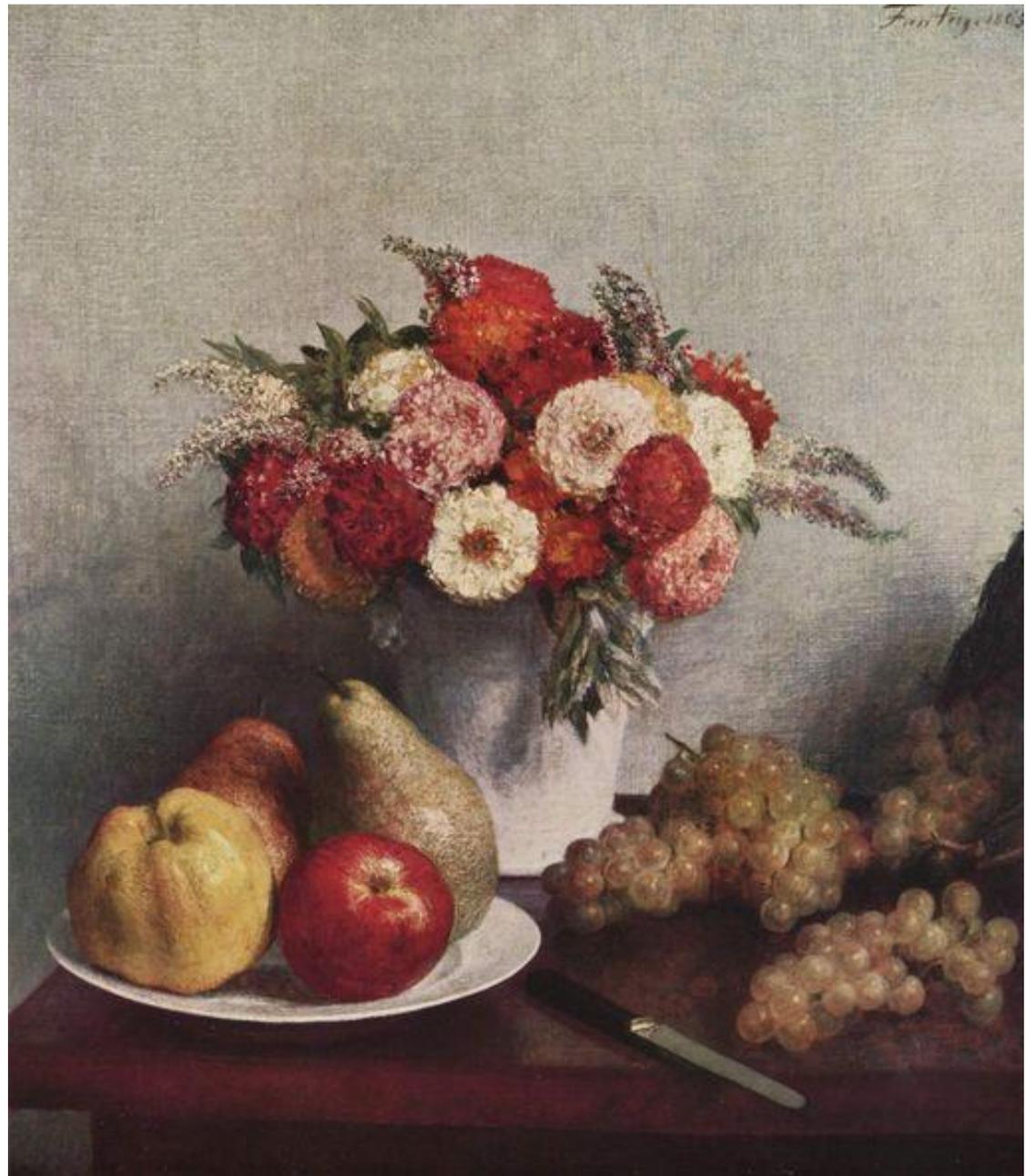
(фр. genre – род, вид) – исторически сложившееся деление произведений искусства в соответствии с темами и объектами изображения.

В современной живописи существуют следующие жанры: портрет, исторический, мифологический, батальный, бытовой, пейзаж, натюрморт, анималистический жанр.

(В основе этого деления лежит обращение к изображению различных сторон действительности, к определенному кругу тем и образов. Некоторые жанры, порожденные определенными историческими условиями, исчезают, другие претерпевают изменения в процессе исторического развития искусства.)

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИЕРАРХИЯ ЖАНРОВ

Классическая теория жанровой иерархии была сформулирована в 1669 году Андрэ Фелибьеном, историографом, архитектором и теоретиком французского классицизма, секретарем Французской академии. Иерархия жанров с точки зрения их ценности.

Натюрморт с цветами и фруктами, 1865г.
Анри Фантен-Латур

АКАДЕМИЧЕСКАЯ ИЕРАРХИЯ ЖАНРОВ

**Высокий жанр
(Grand genre)**
Историческая живопись

Включает картины не только на историческую тематику, но и на аллегорический, религиозный, мифологический, исторический, литературный сюжет. Эти полотна воплощали интерпретацию жизни и событий, основываясь на определенном моральном или интеллектуальном послыше.

**Низкий жанр
Petit genre (scènes de genre)**
сцены из повседневной жизни, абстрактная

Портрет

Жанровая живопись

Пейзаж

Морской пейзаж

Анималистическая живопись

Натюрморт

Абстрактная живопись,
беспредметность

С дичью, рыбой и прочими животными

С цветами и фруктами

ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

ПОРТРЕТ

(фр. portrait, от устаревшего portraire — «изображать») — изображение того или другого человека, произведенное средствами живописи, гравирования или скульптуры, также фотографическое изображение или словесное описание.

Портрет А.Д.Ланского. Д.Г. Левицкий

ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

ПОРТРЕТ

К поджанру портрета относятся:

1. Автопортрет;
2. Исторический портрет;
3. Посмертный (ретроспективный) портрет ;
4. Портрет-картина;
5. Костюмированный портрет (аллегорический, мифологический, исторический);
6. Семейный портрет;
7. Жанровый портрет;
8. Религиозный портрет.

ХУДОЖНИКИ:

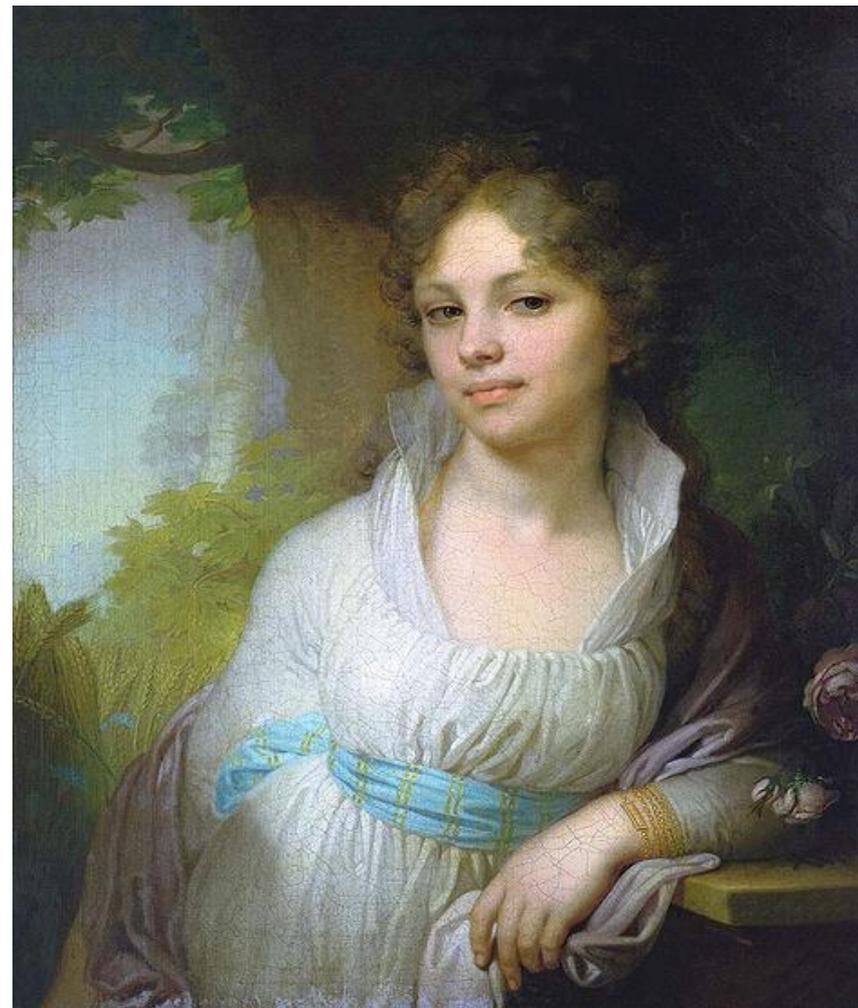
XVI в.- Леонардо да Винчи, Рафаэль, Тициан...

XVII в.- Д.Веласкес, Рембрандт, Ван Дейк...

XVIII в.- Ф.Рокотов, Д.Левицкий....

XIX в. - В.Перов, И.Крамской, И.Репин, В.

Боровиковский, В.Серов/

Портрет М.И. Лопухиной. В.Е. Боровиковский
(камерный, поясной портрет, романтизм)

ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

ПОРТРЕТ

По характеру изображения:

1. Парадные;
2. Камерные.

Парадный- изображение человека в полный рост (на коне), стоящим либо сидящим. Фигура обычно дается на фоне.

Камерный – изображение поясное, погрудное, поплечное. Изображение чаще на нейтральном фоне.

Портрет Екатерины Второй, 1766г. Д. Торелли.
(парадный портрет, во весь рост)

Портрет М.И. Лопухиной.
В.Е. Боровиковский
(камерный, поясной портрет
на фоне пейзажа)

ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

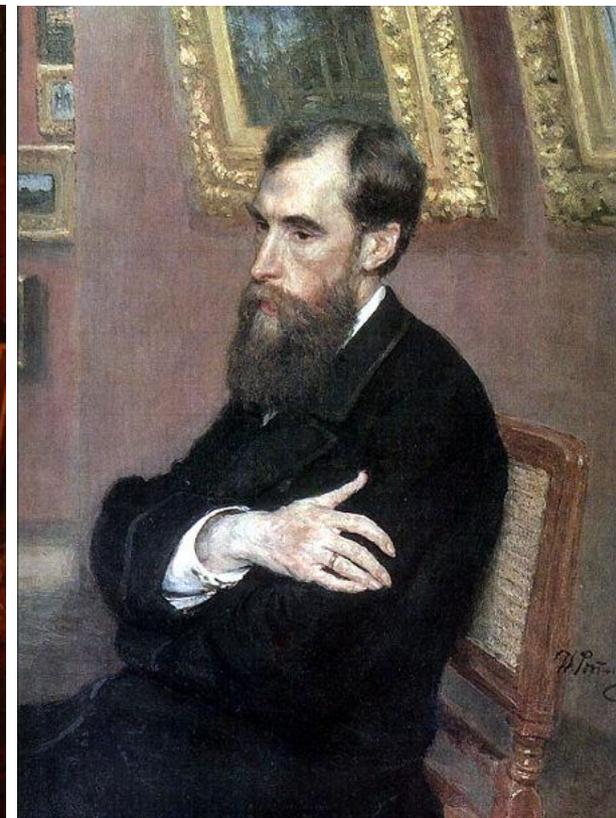
ПОРТРЕТ

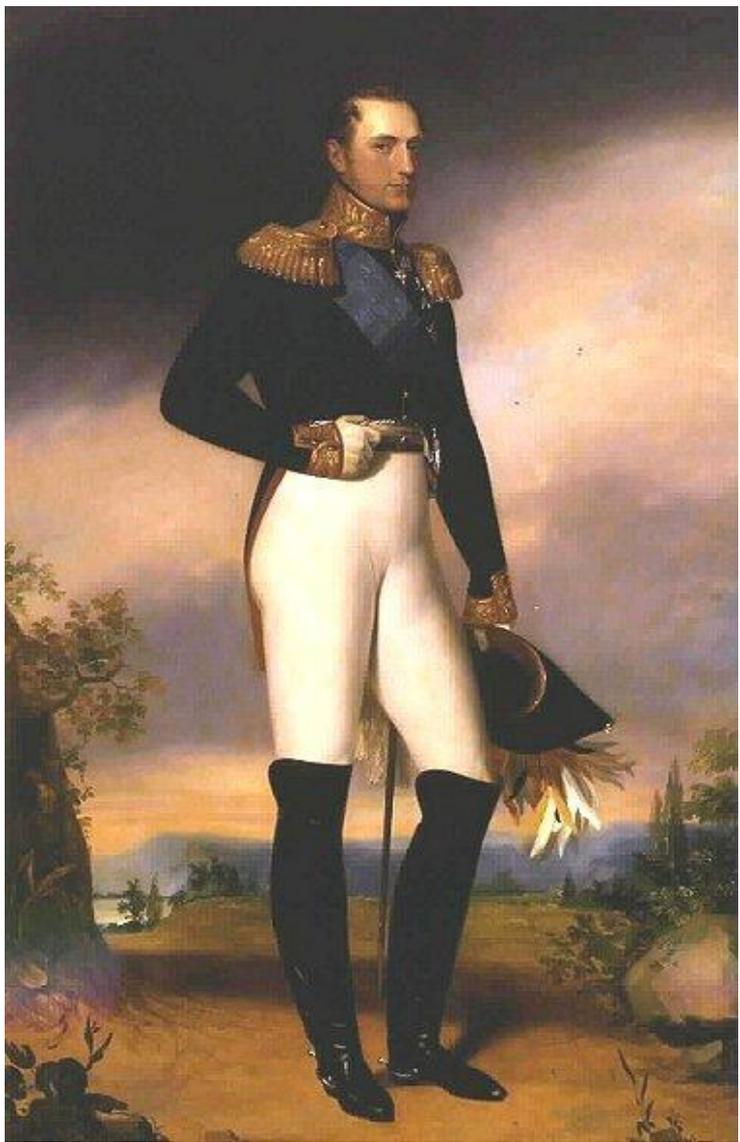
Портрет В.Н. Суровцевой, 1780г. Ф. Рокотов.
(камерный, поясной портрет,
классицизм)

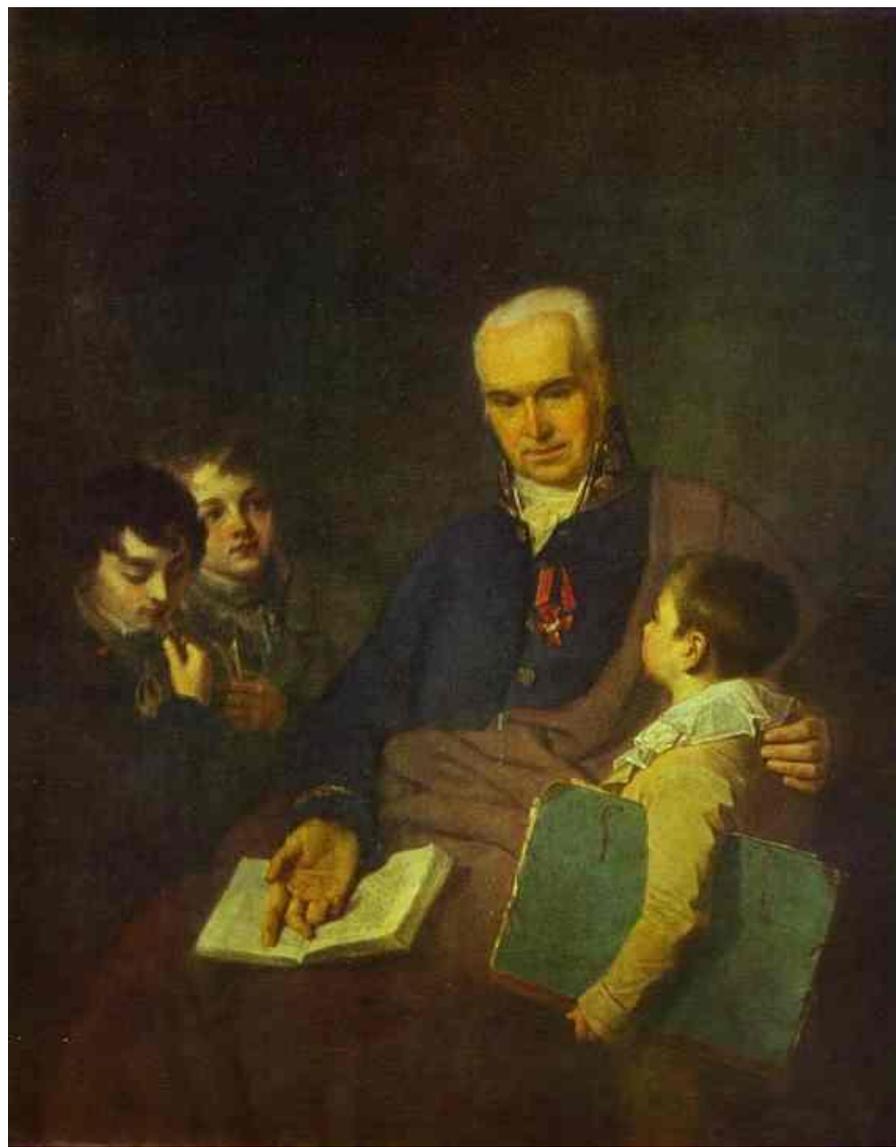
Портрет А.Г. и А.А. Лобановых-
Ростовских, 1814г. В. Боровиковский.
(камерный портрет, парный,
с элементами интерьера)

Портрет П.М. Третьякова. И.Е. Репин
(камерный портрет, поясное изображение,
реализм)

Портрет Императора Николая Первого, 1828г.
Дж. Доу.
(парадный портрет, во весь рост, на фоне пейзажа)

Портрет К.И. Головачевского с детьми в Академии, 1811г.
А. Венецианов.
(камерный, групповой портрет, классицизм)

ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

ПОРТРЕТ

Бюст Ричарда Бентли
(бюст)
Рубильяк

Автопортрет с розовым галстуком, 1809г.
О.Кипренский
(автопортрет, камерный, романтизм)

Портрет императрицы Елизаветы Петровны, 1758г.
Л. Токке.
(парадный портрет, во весь рост на фоне интерьера,
классицизм)

ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Использование символических элементов — атрибутов, помещённых вокруг персонажа (включая знаки, домашние объекты, животных и растения) часто встречалось в портрете (особенно до наступления эпохи реализма). Атрибуты выполняли роль подсказок, создавали подтекст, определяющий моральный, религиозный или профессиональный статус модели

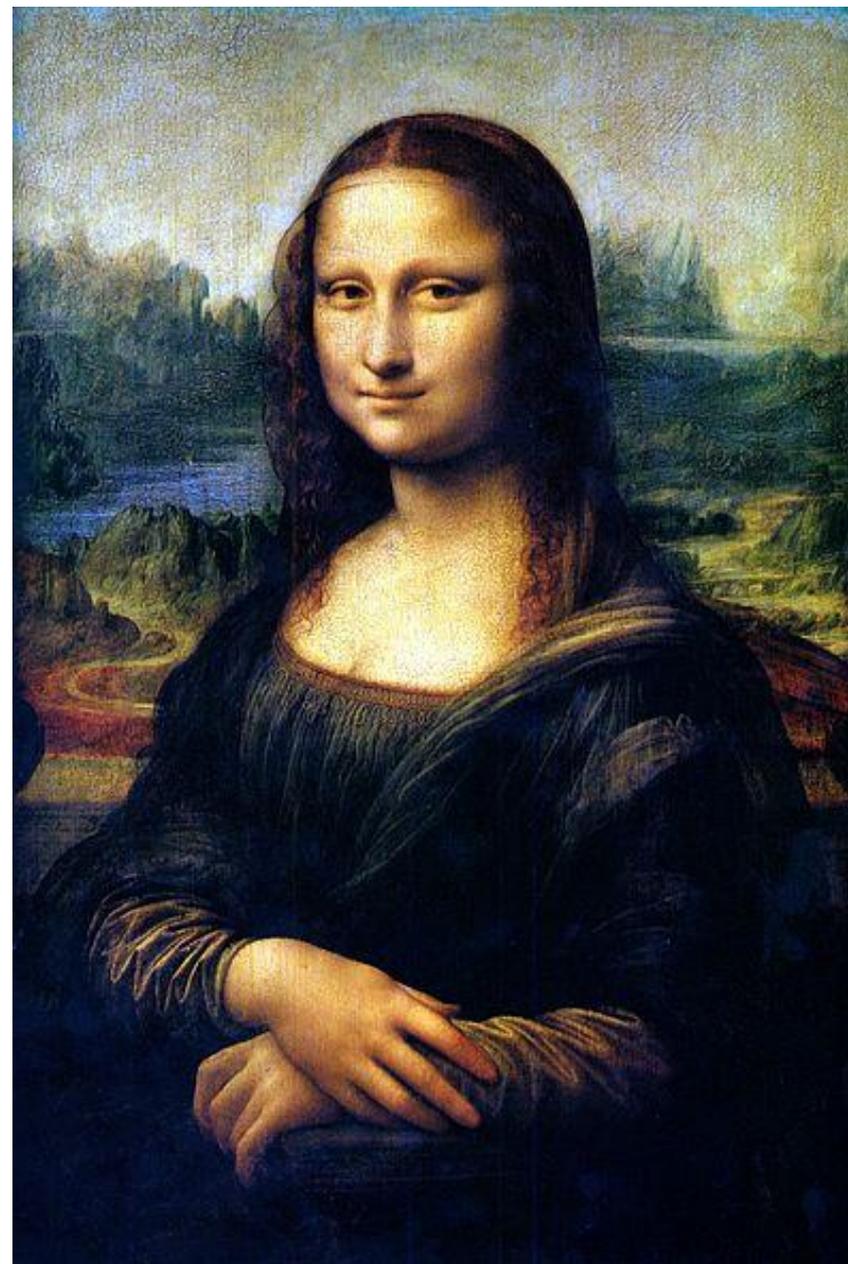

Портрет четы Арнольфини.
*наполнен огромным количеством атрибутов,
что позволяет выдвигать множество версий его значения*

ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Типизация по размеру:

1. Портретная миниатюра;
2. Станковые (картины, бюсты, графические листы);
3. Монументальные (скульптурный монумент, фреска, мозаика).

Мона Лиза. Леонардо да Винчи, 1503-1505гг.

ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Типизация по форме:

1. Прямоугольные
 - Вертикальный формат — в случае одиночного портрета, самый популярный из форматов
 - Горизонтальный формат — в случае группового портрета, редко используется в случае изображения одной модели;
2. Квадратный (редко встречается);
3. Овальный — появляется в развитой стадии портретного жанра. Будучи изысканным, усиливает декоративную функцию портрета;
4. Круглый (т. н. тондо) — редко встречается;

Овальный:

Портрет Лукреции Борджиа. Доссо Досси, ок. 1518г.

ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Композиция.

Портрет по формату (живописные):

1. головные (поплечные);
2. погрудные;
3. поясные;
4. по бедра;
5. по коленные;
6. во весь рост

По бедра
Портрет герцогини Сибиллы Клевской, 1526г.
Лукас Кранах Старший

ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Портрет по формату (скульптурные):

1. **герма** (одна голова с шеей);
2. **бюст** (голова и верхняя часть туловища, примерно по грудь);
3. **статуя** (целая фигура, с головы до ног)

Бюст:
Август из музея Кьяромонти

ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

ПЕЙЗАЖ

ПЕЙЗАЖ

(фр. *Paysage*, от *païs* — страна, местность), тип картины, изображающий природу или какую-либо местность (лес, поле, горы, роща, деревня, город).

Пейзаж- традиционный жанр в станковой живописи и графике.

Корабельная роща, 1898г.
И. Шишкин

Утро в сосновом лесу, 1886г.
И. Шишкин

Пленер (от франц. *plein air*, буквально - открытый воздух) –

- 1) передача в картине всего богатства изменений цвета, обусловленных воздействием солнечного света и окружающей атмосферы;
- 2) живопись на открытом воздухе.

ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

ПЕЙЗАЖ

ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

ПЕЙЗАЖ

Роща у пруда. Преображенское. 1896 г. (плерер)
И. Шишкин

Зимняя деревня, 1877г. (сельский)
И. Левитан

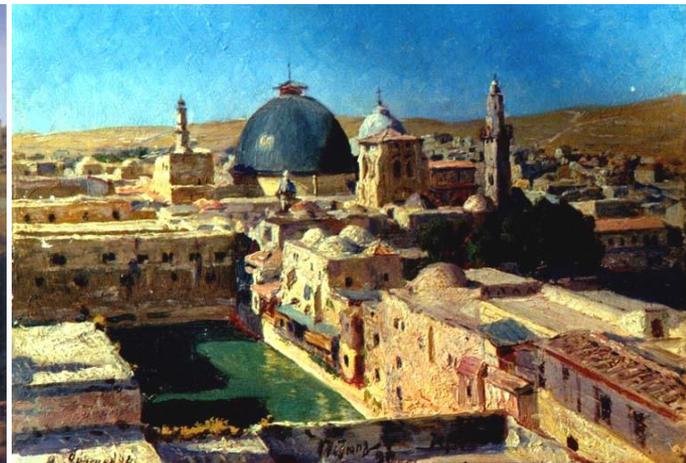
Радуга, 1873г. (марина)
И. Айвазовский

Строительство Балаковской АЭС
(индустриальный)
В. Кузнецов

Набережная Мерджеллина в Неаполе, 1827г.
(исторический)
С. Щедрин

Иерусалим, 1896г.
(городской)
Н. Ярошенко

Вестминстерский мост в Лондоне. Д.Каналетто

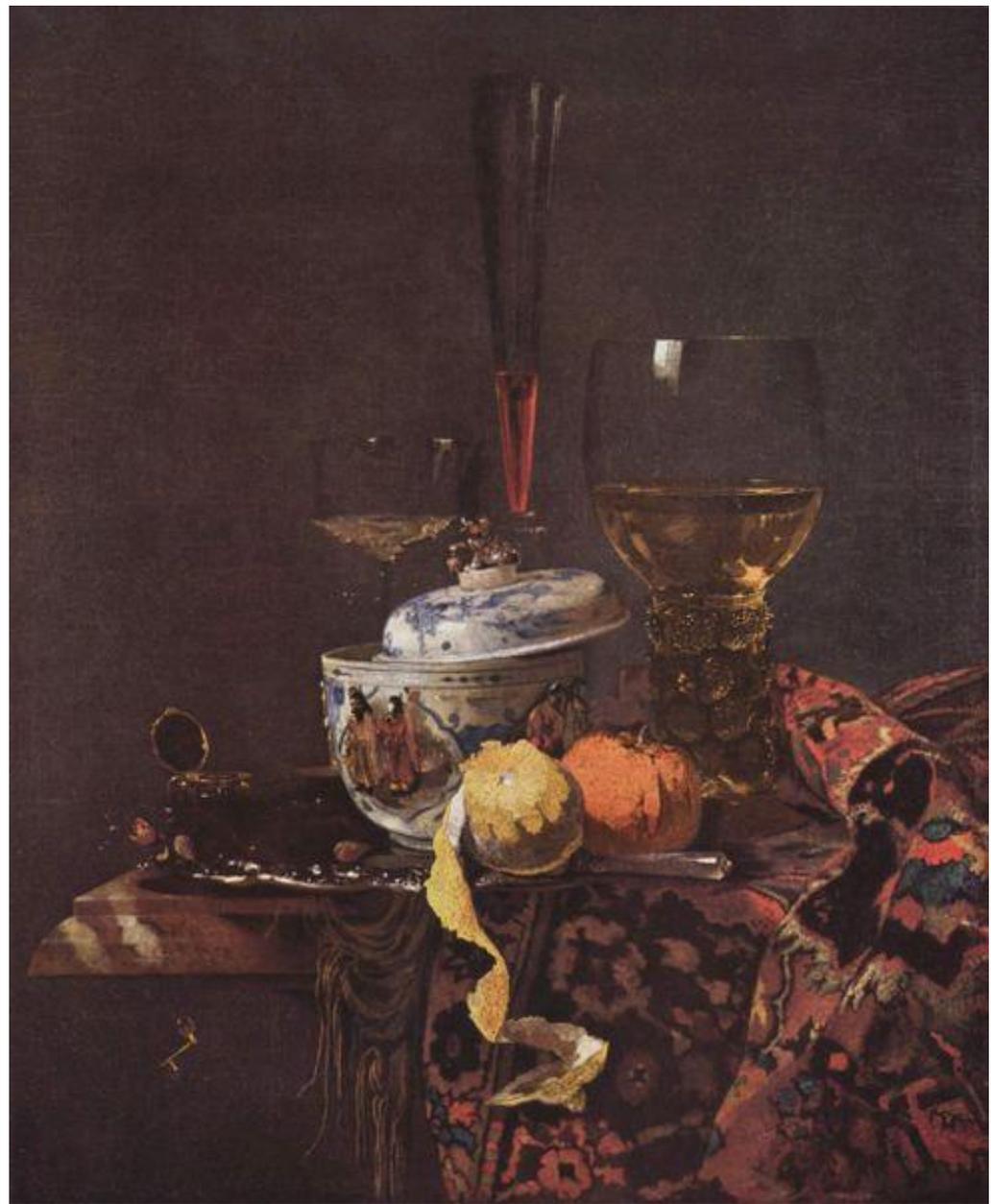

Возвращение буцентавра к молу в день Вознесения. Джаванни Каналетто, 1730г.
Холст, масло. 182 x 259 см
Частное собрание. Барокко

ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

НАТЮРМОРТ

(от фр. *nature morte* — мертвая натура; англ. *still life*, нем. *Stilleben*), то есть что-то неодушевленное. Своеобразные портреты вещей, их тихую жизнь изображают художники в натюрморте. Это картина, на которой изображены обычные предметы повседневной жизни – домашняя утварь, плоды, цветы, дичь, дары моря ...

Натюрморт с китайской супницей, 1660г.
Вильям Кальф. Берлин

Натюрморт, 1616г. Франс Снейдерс
Дерево, масло. 74 x 105
Дом Роккса, Антверпен. Барокко

ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖАНР

сформировался ко 2 пол. 19в. Изображение прошлого, истории, проблемам тогдашней действительности.

Этот жанр посвящен воссозданию событий прошлого и современности, имеющих историческое значение. Исторический жанр часто переплетается с другими жанрами – бытовым жанром (так называемый историко-бытовой жанр), портретом (портретно-исторические композиции), пейзажем ("исторический пейзаж"), батальным жанром.

Водружение креста. Триптих, около 1610-11г. Центральная часть.
Питер Пауль Рубенс. *Дерево, масло. 460 x 340 (центр. часть), 460 x 150 (лев. и прав. части).*

Собор Онзе-ливе-Врауэкерк, Антверпен
Барокко, I четверть XVIIв.

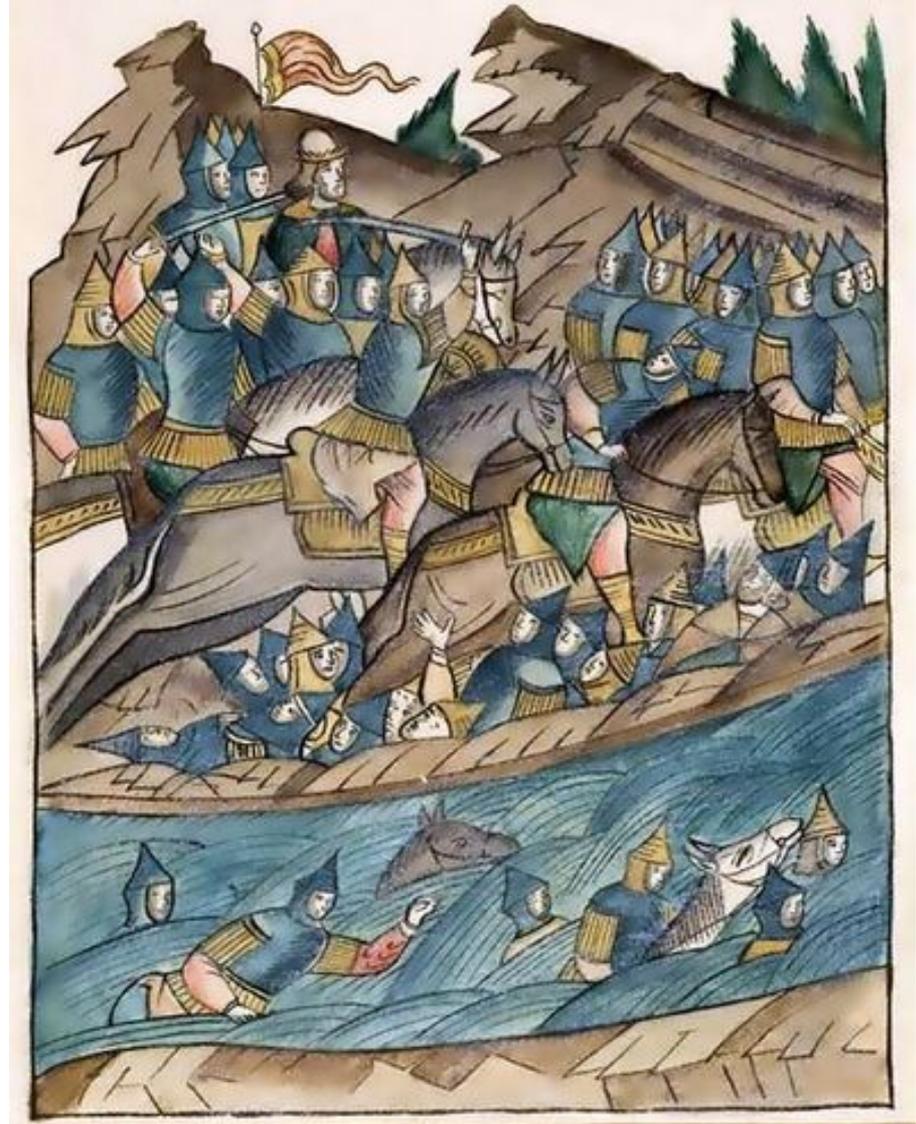
Несение креста, 1737-38гг.
Тбеполо Джаванни Батист. Холст, масло. 450 x 517
Церковь Сант-Альвизе, Венеция. Барокко

ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

БАТАЛЬНЫЙ ЖАНР

(от франц. bataille – битва), жанр изобразительного искусства, посвященный темам войны и военной жизни.

Главное место в батальном жанре занимают сцены сухопутных и морских сражений, военных походов прошлого и современности.

Битва на реке Воже. Вторая половина XVI века

Защитники Брестской крепости, 1951г. П.А. Кривоногов
Батальный жанр

ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

БЫТОВОЙ ЖАНР

посвященный изображению частной и общественной жизни человека. Бытовые («жанровые») сцены, известные с глубокой древности (в первобытном искусстве, в росписях и рельефах Древнего Востока, древнегреческой вазописи, эллинистических росписях, мозаиках, скульптуре, средневековых фресках и миниатюрах), выделились в особый жанр в эпоху формирования в Европе буржуазного общества.

Разносчица, 1739г. Жан Батист Шарден.
Холст, масло. 47 x 38
Лувр, Париж. Самообразование

В дороге. Смерть переселенца. С. Иванов
Бытовой жанр

ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ЖАНР

(от гр. mythos — предание) — жанр изобразительного искусства, посвященный событиям и героям, о которых рассказывают мифы древних народов. Мифы, легенды, предания есть у всех народов мира, и они составляют важнейший источник художественного творчества.

Пан. М. Врубель

ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

МАРИНА

(ит. marina, от лат. marinus — «морской»; нем. Seestiick, англ., фр. marine), морской вид, картина (также рисунок, гравюра), изображающая море. Основное в жанре марины — воплощение морской стихии в том или ином ее проявлении, а также изображение борьбы с ней человека. В качестве самостоятельного жанра марина появилась в Голландии в начале XVII в.

Девятый вал. И.К. Айвазовский

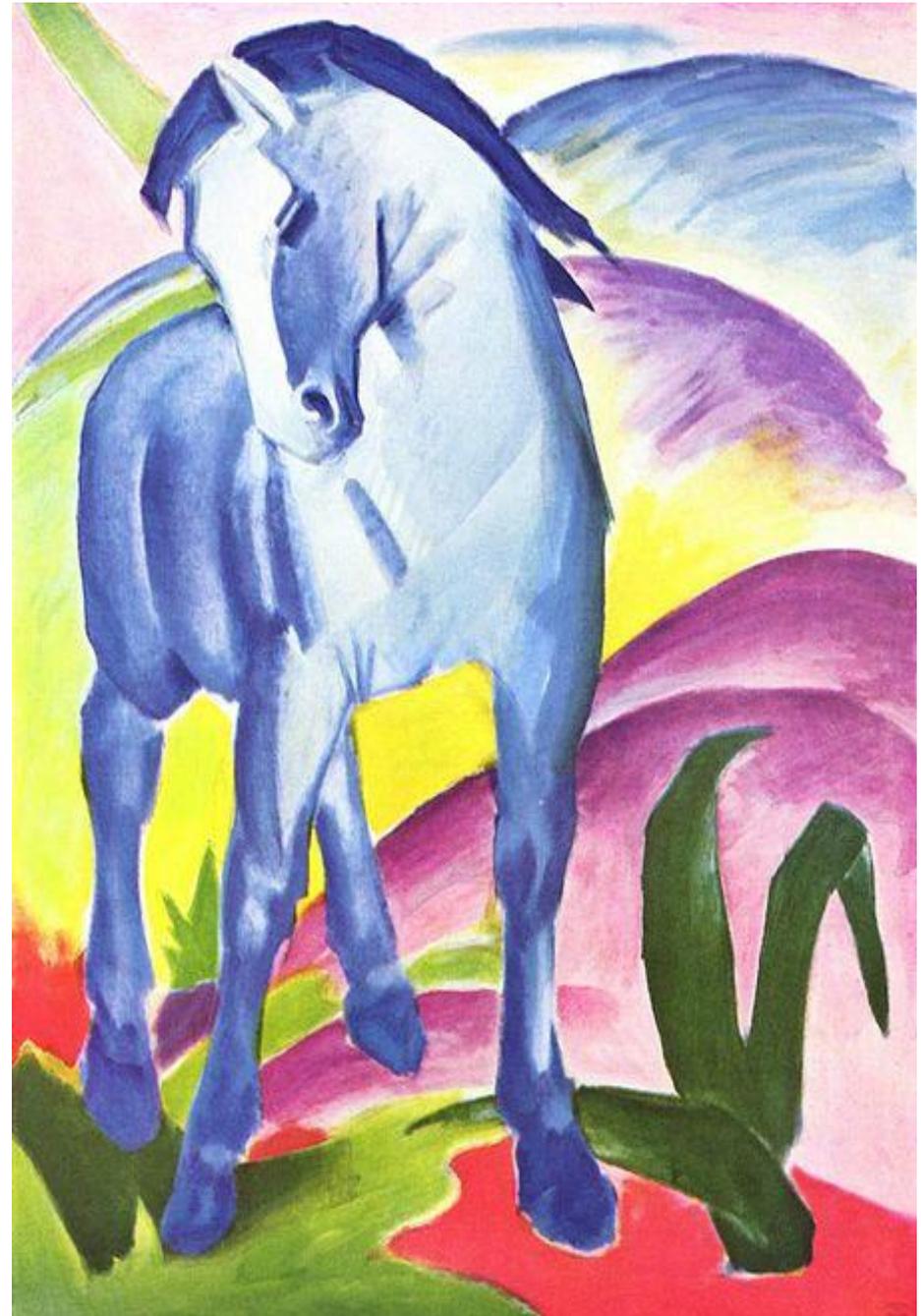

И.К. Айвазовский

ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

АНИМАЛИСТИЧЕСКИЙ ЖАНР

(от лат. animal - животное) - изображение животных в живописи, скульптуре и графике. Анималистический жанр сочетает естественнонаучные и художественные начала. Художники, работающие в анималистическом жанре, называются анималистами.

Синий конь, 1911г.
Франц Марк

ЖАНРЫ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

АБСТРАКТНАЯ ЖИВОПИСЬ

(лат. *abstractio* — удаление, отвлечение) — направление нефигуративного искусства, отказавшегося от приближённого к действительности изображения форм в живописи и скульптуре.

Одна из целей абстракционизма — достижение «гармонизации», создание определённых цветовых сочетаний и геометрических форм, чтобы вызвать у созерцателя разнообразные ассоциации. Основоположники: Василий Кандинский, Казимир Малевич, Пит Мондриан.

Течения: кубизм, супрематизм, орфизм, лучизм и др.

Мужчина в кафе, 1914г. Хуан Грис