

Рассмотрение видов различных живописных техник в изобразительном искусстве.



Изобразительное ИСКУССТВО

- **Искусство** — образное осмысление действительности; процесс или итог выражения внутреннего или внешнего (по отношению к творцу) мира в художественном образе; творчество, направленное таким образом, что оно отражает интересующее не только самого автора, но и других людей.
- В масштабах всего общества, **ИСКУССТВО** — особый способ познания и отражения действительности, одна из форм художественной деятельности общественного сознания и часть духовной культуры как человека, так и всего человечества, многообразный результат творческой деятельности всех поколений. В науке искусством называют как собственно творческую художественную деятельность, так и её результат — художественное произведение.

○ **Изобразительное искусство**

(искусство запечатления образов) — раздел пластических искусств, вид художественного творчества, целью которого является воспроизводство окружающего мира. Понятие объединяет различные виды живописи, графики и скульптуры.

Классификация изобразительного искусства

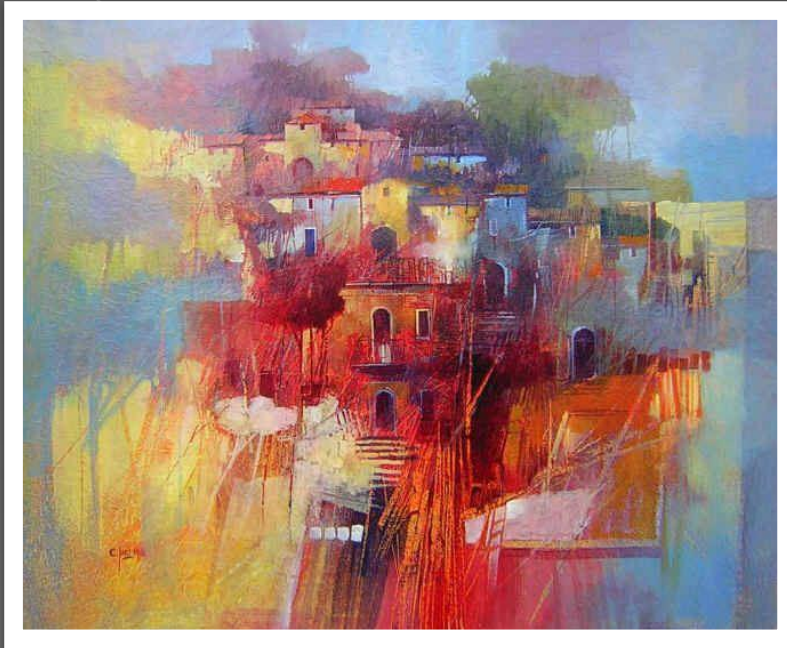
- Изобразительные искусства классифицируют по объектам приложения творческих усилий, используемым художественным и техническим средствам и исторически сложившимся концепциям творчества:
 - живопись
 - скульптура
 - графика
 - фотоискусство
 - декоративно-прикладное искусство

Художественные средства ИЗО

- Художественными средствами изобразительного искусства в разных его видах являются обращения ко всем аспектам зрительного восприятия (объём, пластика, цвет, светотень, фактура и пр.)
- изобразительные средства — и выразительные средства, связанные с характером образности произведения (сюжетно-ассоциативный комплекс).

Совокупность характерных для определённого вида или произведения изобразительных средств и специфика их применения называется изобразительным языком.

Живопись



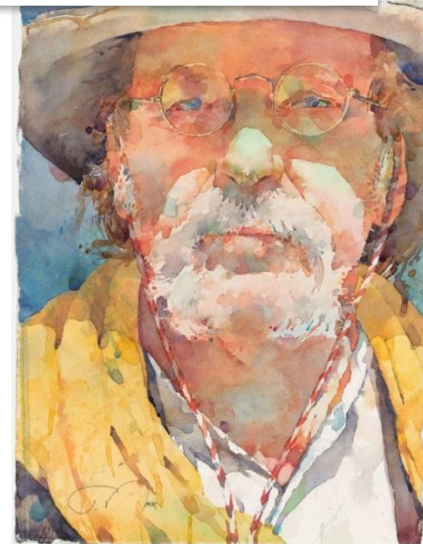
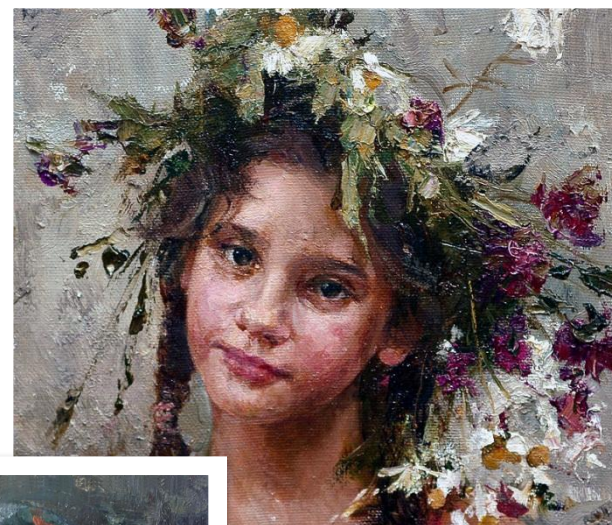
- Это вид изобразительного искусства в котором образы передаются с помощью нанесения красок на какую-либо поверхность (холст, бумага, стекло, известковая штукатурка , камень и др.)

- Существует два основных направления живописи - станковая и монументальная. К станковой относятся работы, созданные на мольберте художника, то есть на его Станке. А к монументальной, относится живопись, которая воспроизводится в основном на каких-либо архитектурных сооружениях (роспись церквей, храмов, исполнение фресок и др.)



Жанры живописи: Портрет

Портрет - жанр, в котором художник передает в создаваемой картине визуальные характеристики модели. Он может изобразить полное сходство линий, форм, цвета, реальный облик человека, а может использовать свое видение трактовку образа.



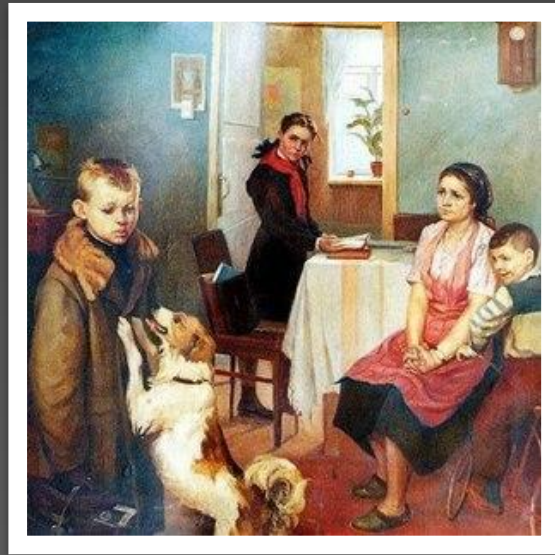
Натюрморт

Натюрморт – жанр, который основывается на изображении неодушевленных предметов. Если переводить это слово с разных языков, оно будет означать – Мёртвая природа или Неподвижная жизнь. Этот жанр посвящен изображению предметов, объединенных в группу, сюжет. В натюрморте, кроме неодушевленных вещей (кувшинов, столовых приборов, статуэток и др.) так же могут использоваться одушевленные, но они уже оторваны от своей естественной среды и не считаются таковыми, например рыба на столе постановки или цветы, добавленные в букет. Изображение движущихся живых существ - птиц, зверей, используется в редких случаях и лишь как дополнение. Очень большое внимание уделяется проработке деталей, фактур.



Бытовой

- **Бытовой** - жанр, в котором основным является изображение повседневной, бытовой жизни людей. Он используется так же в скульптуре и графике. Его возникновение произошло еще во времена античности, когда стало уделяться большое внимание жизни и трудовой деятельности простого народа. Уже тогда этот жанр использовали для стенописи и керамики.



Федор Павлович Решетников
«Опять двойка»



Жан Батист Шарден «Прачка»

Мифологический

- **Мифологический** – этот жанр посвящен изображению героев, разнообразных сцен из мифологии. Мифы и легенды всегда существовали и существуют у народов мира и это очень ценный источник для творчества. Основой жанра является то, что художник может свободно толковать мифические сюжеты.



Сандро Боттичелли. "Рождение Венеры"



Тициан. "Бахус и Ариадна"

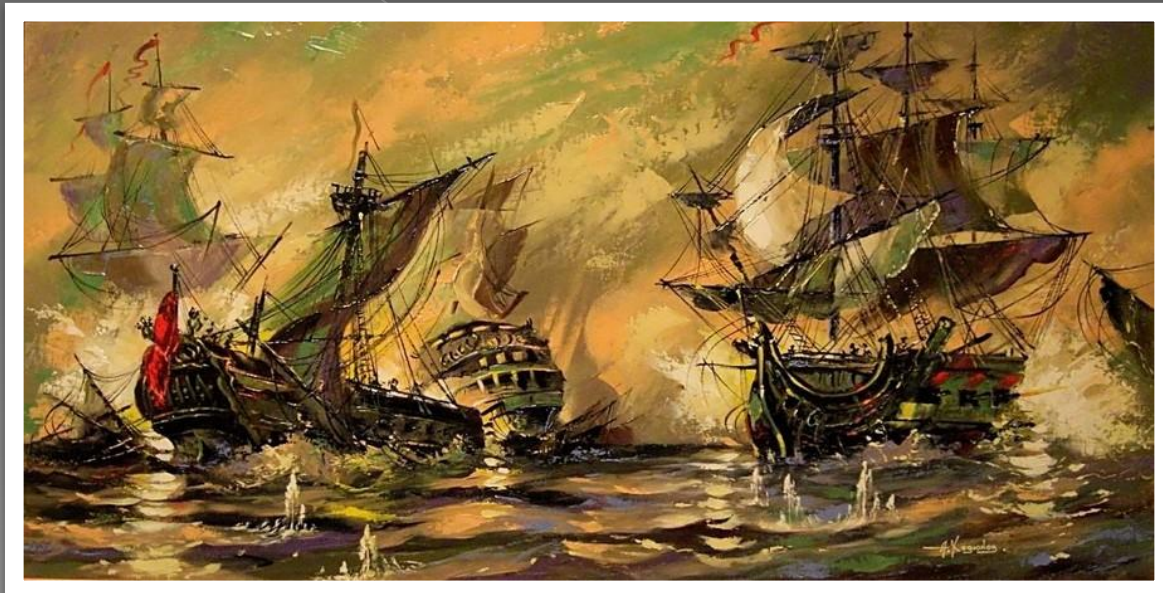
Анималистический

- **Анималистический** – жанр, главной темой которого является изображение животных отдельно, либо на фоне природы, охотничьих сцен. Он получил начало еще с первобытных времен, когда образами животных расписывали гробницы, вазы, храмы. Произведения анималистов часто используют для иллюстраций литературных произведений.



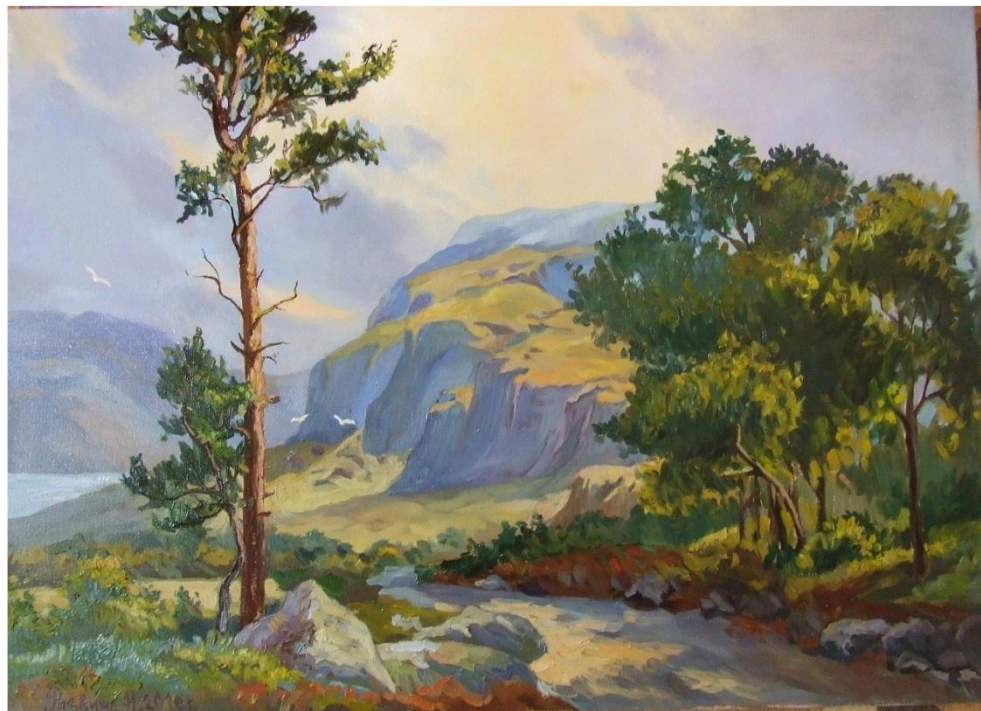
Батальный

- Батальный – этот жанр посвящен изображению военных сражений морских или сухопутных, военных походов. Художники стараются запечатлеть в своем произведении ключевые сцены и основных героев битвы. Так же зачастую изображают сцены военного быта.



Пейзаж

- Пейзаж – жанр, в котором главная роль отведена изображению природы первозданной или природы измененной человеком. Художники этого жанра так же на свои холсты переносят сюжеты городской и индустриальной среды. В изображении пейзажа очень важна передача атмосферы, смены светового значения, его изменения.



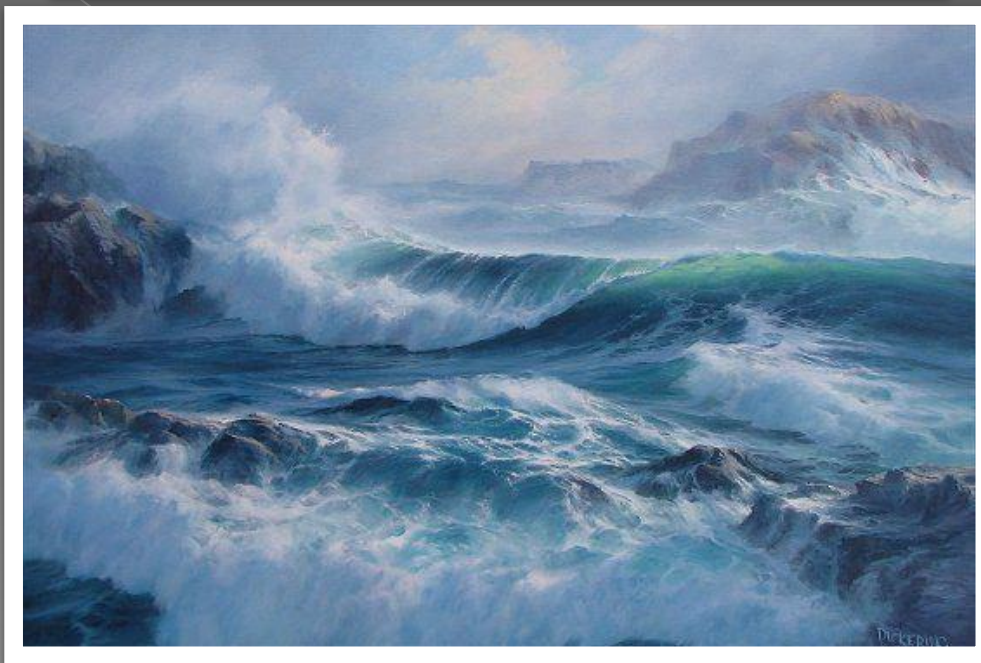
Исторический

- Исторический - жанр, суть которого состоит в изображении всевозможных событий из исторического прошлого, сюжетов из жизни народа.



Марина

- Марина – жанр, являющийся разновидностью пейзажа. Главную роль в нем занимает изображение морских видов, сражений и всех событий, которые связаны с морем. Художников, которые пишут в этом жанре, называют маринистами.



Живописные техники

- **Масло**- это техника, в которой используются краски на масляной основе. Техника нанесения в масляной живописи – мазки. Это позволяет создавать многообразие оттенков и передавать образы с максимальным реализмом.

Темпера. Для этой техники используются краски-эмульсии. В качестве связующего вещества используется вода, яйцо, животный клей.

Эмаль. Такое название носит прозрачное покрытие, которым покрывают изображения. Эмаль использовалась при росписи предметов быта – посуды, домашней утвари.

Гуашь. Данная техника широко применяется в графике. Гуашь - это краска на клеевой основе. Может использоваться для работы на бумаге, картоне, шелке, кости. Линии получаются четкими, изображение долговечно.

Пастель. Техника рисования специальными сухими карандашами. Поверхность при этом должна быть шероховатой.

Живописные техники

- **Тушь.** Краска на основе сажи ярко-черного цвета. Изначально использовалась для письма, но применяется и в живописи.

Фреска. Техника живописи на сырой штукатурке. Применяются краски преимущественно на водной основе.

Граттаж или воскография. Основа заливается тушью, после чего рисунок процарапывается. Рисунок получается двухцветным – сочетание белого и черного.

Карнация. Наложение красок в несколько слоев. Применялось для изображения человеческих лиц и частей тела. Техника позволяла достичь максимального реализма в изображении.

Лессировка. Техника позволяет получать переливы цвета. Достигается за счет нанесения специальных полупрозрачных красок поверх основного тона.

Пуантилизм. В переводе обозначает «точечность». Техника позволяла достигать визуальных эффектов за счет мазков точечной или прямоугольной формы, исключая смешивание цветов.

Живописные техники

- **Сграффито.** Техника росписи зданий. Позволяет получать исключительно долговечные изображения. Заключается в особом наложении слоев краски на штукатурку.

Смуфато. Техника придумана знаменитым Леонардо да Винчи. Дает эффект размытости очертаний, «воздушности».

Клеевая живопись. Техника использовалась для росписи саркофагов, и религиозных сооружений. В ее основе тяжелые краски на клеевой основе. Их наносили ровными, широкими мазками. За счет клеевой основы поверхность приобретала глянцевый блеск.

Акварель. Живопись акварельными красками, которые обычно разводят водой. При использовании техники получается тонкий и мягкий красочный слой.

Сухая кисть. Техника появилась сравнительно недавно, в 20 веке. Суть ее в том, что на бумагу наносят масляную краску, а потом растирают ее сухой кистью.

Разнообразие техник в живописи позволяет получать неординарные визуальные эффекты. Именно это делает искусство столь завораживающим и разноплановым.

Живописные направления Абстрактный экспрессионизм

Абстрактный экспрессионизм в некотором роде связан с сюрреализмом, они похожи тем, что произведения создаются без точного осмысления сюжета. В своих работах художник может выразить все свои эмоции и чувства, рисуя быстро, с использованием больших кистей, мазков, иногда капая красками на холст. Очень часто картина создается прямо перед зрителем, как небольшое представление, выявляя всю гамму экспрессии. Именно этому направлению дано другое, вполне характеризующее название «Живопись действия»



Абстракционизм

- Абстракционизм можно смело считать ассоциативным искусством. Произведения этого направления далеки от изображения реальности и являются выражением понимания окружающего мира художником. Главное место в таких произведениях отводят формальным элементам: линиям, цветовым пятнам, отвлеченным фигурам. Одна из целей абстракционизма - достижение гармонии, посредством создания определенных геометрических и цветовых сочетаний, которые вызовут у зрителя разнообразные ассоциации.



Авангардизм

- Авангардизм – это общее название экспериментальных течений, начинаний 20-ого века, которые отрицали традиционные подходы и методы академического рисунка. Их главной целью было стремление к свободе от рамок и устоявшихся форм, создание совершенно нового искусства. В работах часто исполняется подражание реальному миру в примитивной технике, отрицание осмысленности человеческого существования. Иконой авангардизма можно считать картину Казимира Малевича «Черный квадрат»



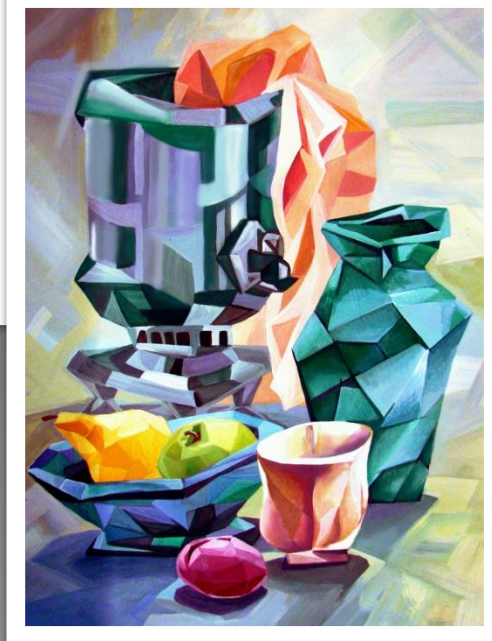
Академизм

- Это направление основалось во времена создания творческих групп и академий, которые стремились создать правила и рамки для творчества и стать местом профессионального образования. Система такого обучения была очень строга и ориентировалась на знаковые события эпох. С одной стороны академизм сохранял четкие традиции живописи, с другой мешал развитию самобытных талантов, которые имели бы свое видение. Академическое рисование не было противоречивым и вызывающим, поэтому легко уживалось со всеми государственными переменами.



Кубизм

В изобразительном искусстве кубизм зародился в начале 20 века. Его основой является разложение изображаемого объекта на геометрические формы, взаимосвязанные плоскости, стремление к раздробленности. В работах отсутствует ощущение света и пространства, основные средством выразительности является многоцветность. В первую очередь художник пытается своими работами донести до зрителя более полную информацию об объекте, а не свою точку зрения на него.



Пуантилизм

- Это живописный метод, в котором главным является то, что художник раскладывает цветовой тон на отдельные цвета и наносит их на холст точками различной формы. При рассмотрении такой работы зрителем, он видит цельный образ. Мастера этого направления: Поль Синьяк, Джованни Сегантини, Жорж Леммен.

