

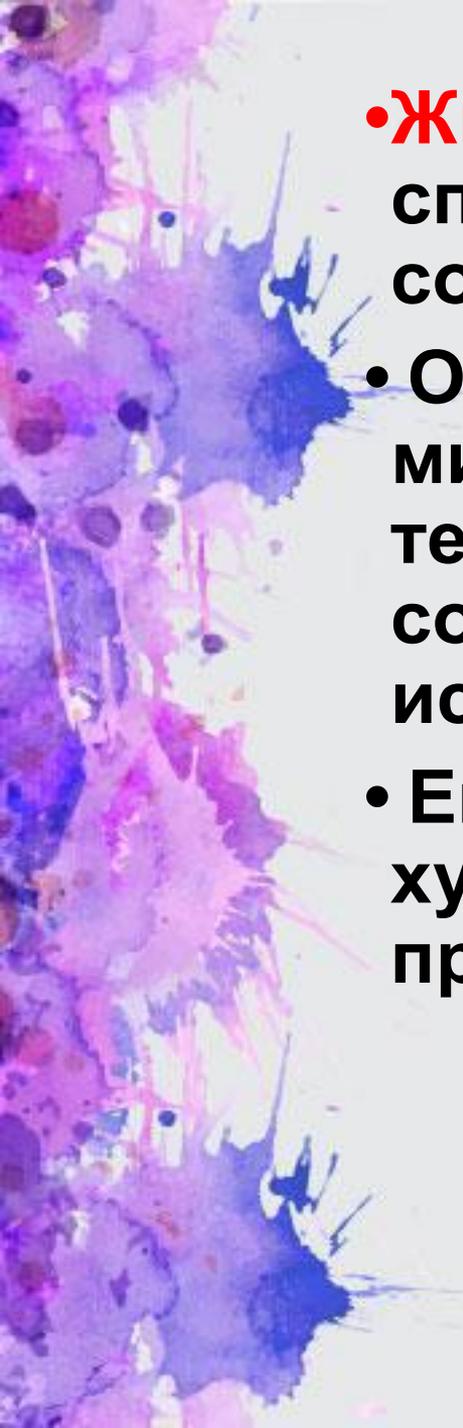
ЖИВОПИСЬ

*ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ
ИСКУССТВО*

• **Живопись** — это один из основных видов пространственного изобразительного искусства; представляет собой художественное изображение предметного мира **цветными красками** на поверхности

-
- **Живопись** – один из самых древних способов самовыражения и передачи собственного видения реальности.
 - Она учит изображать окружающий мир с помощью зрительных образов, техник и приемов, которые составляют язык изобразительного искусства.
 - Его создавали и развивали художники и теоретики на протяжении тысячелетий

Живопись подразделяют на

- **Декоративная** – (от латинского слова от decoro - украшать) это способ рисования и нанесения изображений на предметы и детали интерьера, стены, мебель, создание декораций и костюмов к постановкам и другие декоративные предметы
- **Монументальная** – выполняется на неподвижных поверхностях зданий как фасадных, так и интерьерных
- **Станковая живопись** — в основном представлена работами, выполненными масляными красками на холсте (картоне, деревянных досках)..

• .

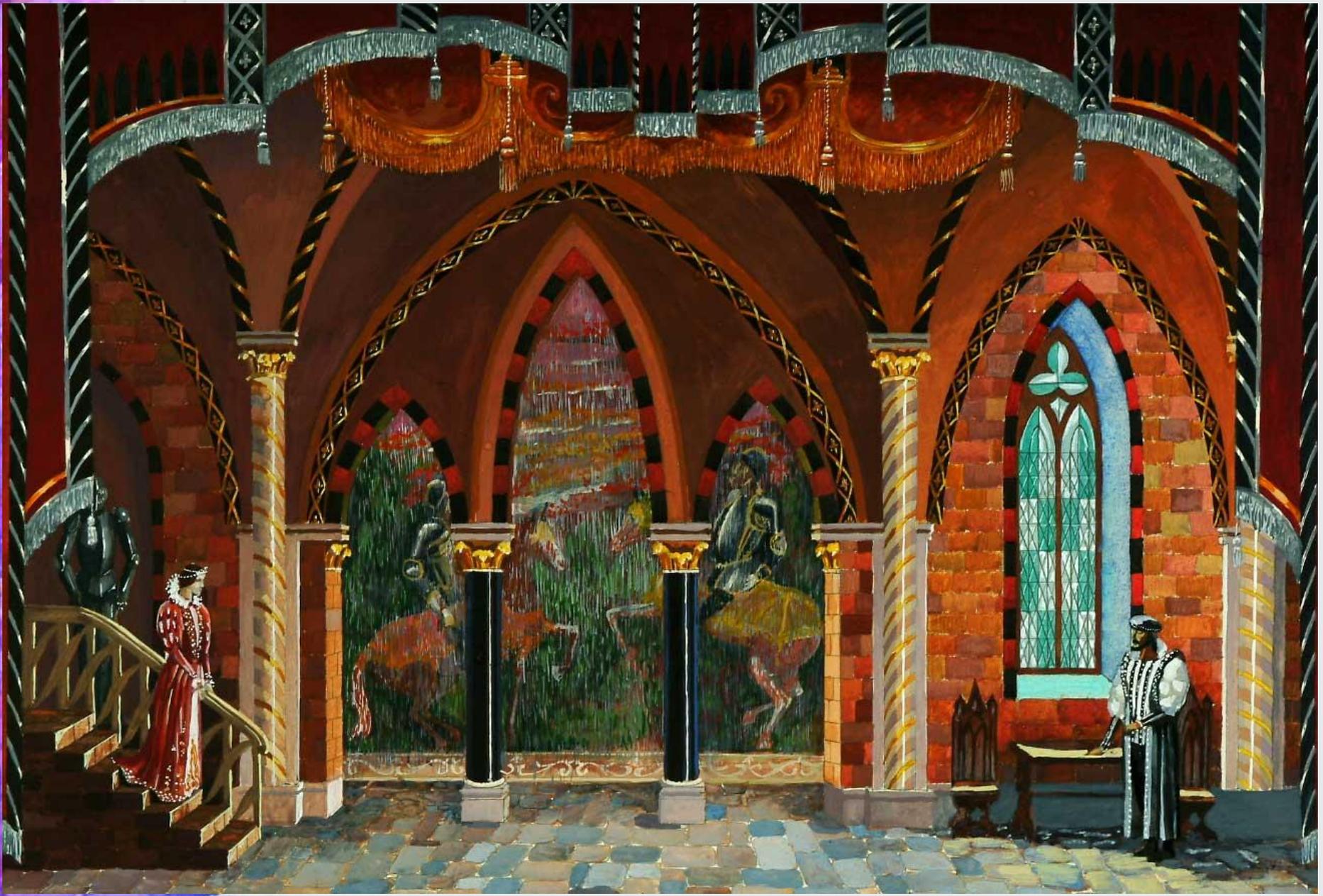
1. Декоративная живопись

- Декорации, костюмы, грим, бутафория помогают глубже раскрыть **содержание спектакля** (кинофильма). Декорация дает представление о месте и времени действия, активизирует у зрителя восприятие того, что происходит на сцене.

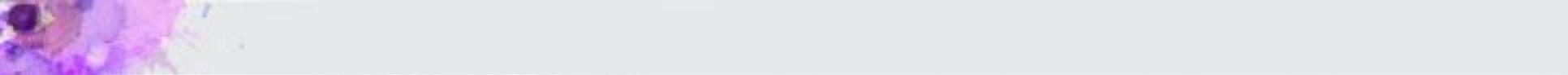
М. Врубель
«Город Леденец». Эскиз
декорации к опере Н.А. Римского-
Корсакова «Сказка о царе
Салтане»

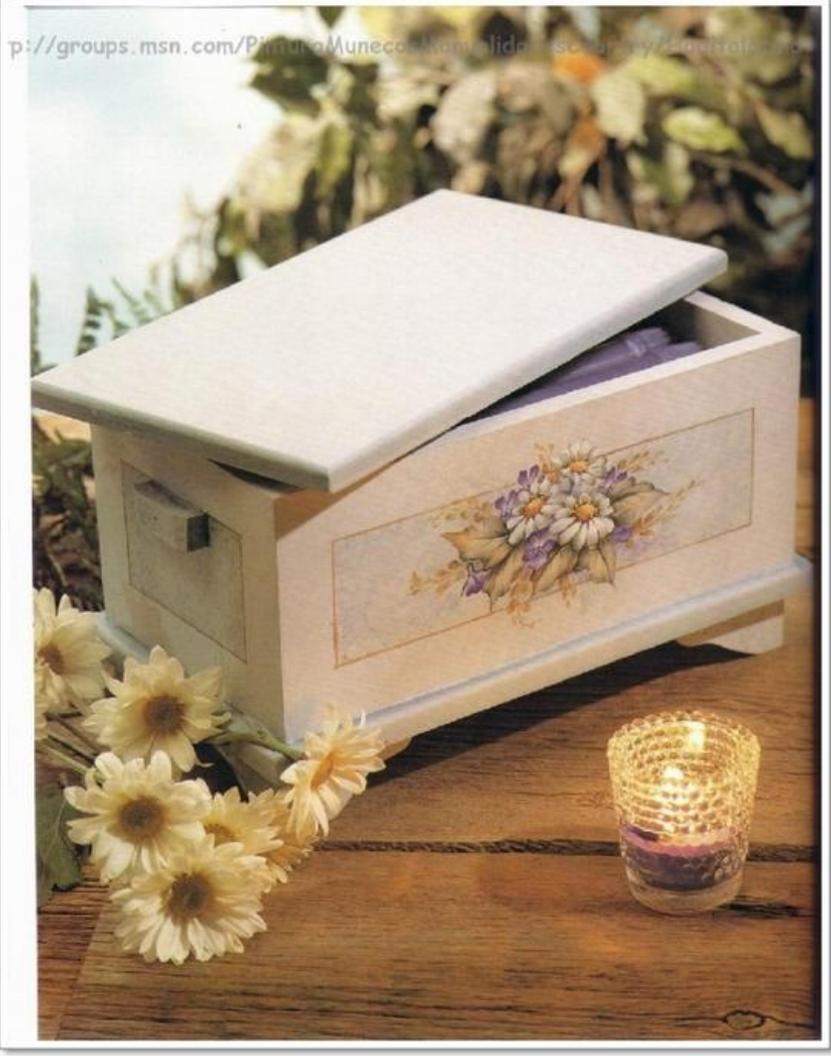

2. Монументальная живопись

- тесно связана с архитектурой.
- Это роспись, наносимая непосредственно на стены, своды, полы, потолки, окна и т. д.
- Она может являться либо доминантой архитектурного памятника, либо его украшением.

Интерьер
Грановитой палаты
Кремля

Монументальная живопись

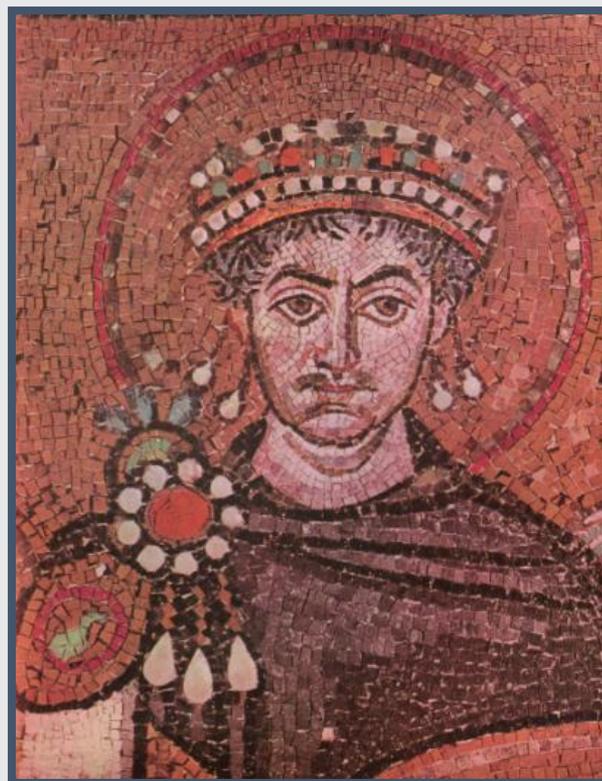
- известна еще со времен палеолита.
- **Наскальные рисунки**, росписи в пещерах, созданные первобытными людьми, сохранились практически на всех континентах.
- Эти памятники являются очень ценным, а иногда и единственным источником информации об особенностях культур разных исторических эпох.

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ

К МОНУМЕНТАЛЬНОЙ ЖИВОПИСИ ОТНОСЯТСЯ:

- Фреска
- мозаика
- витраж

•Фреска

- Изображение создается на сырой штукатурке красками из разведенного в воде порошкового пигмента. На высохшей штукатурке образуется кальциевая пленка, которая

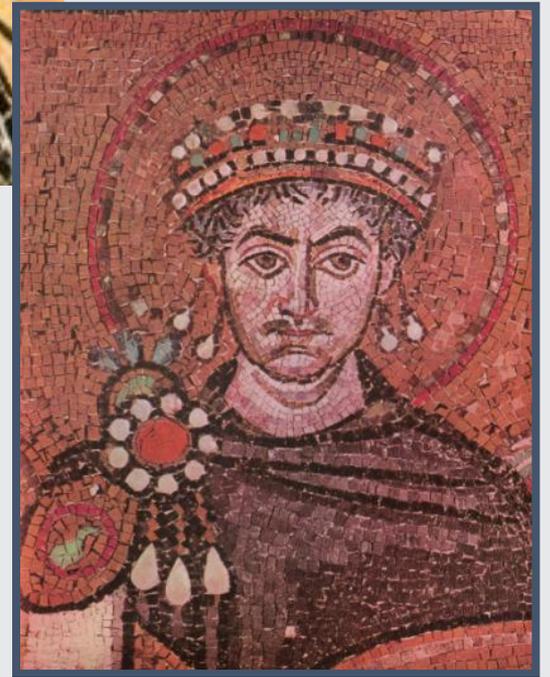
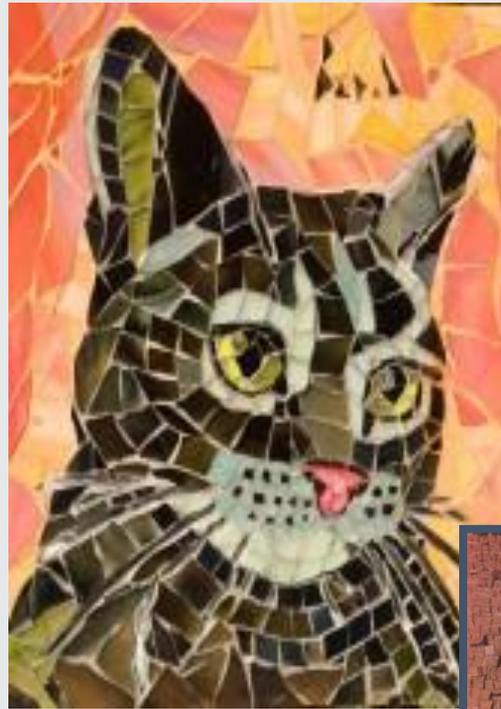

Рафаэль «Афинская школа»

Мозаика

- Изображение выкладывается из разноцветных кусочков смальты (непрозрачного стекла) или камня

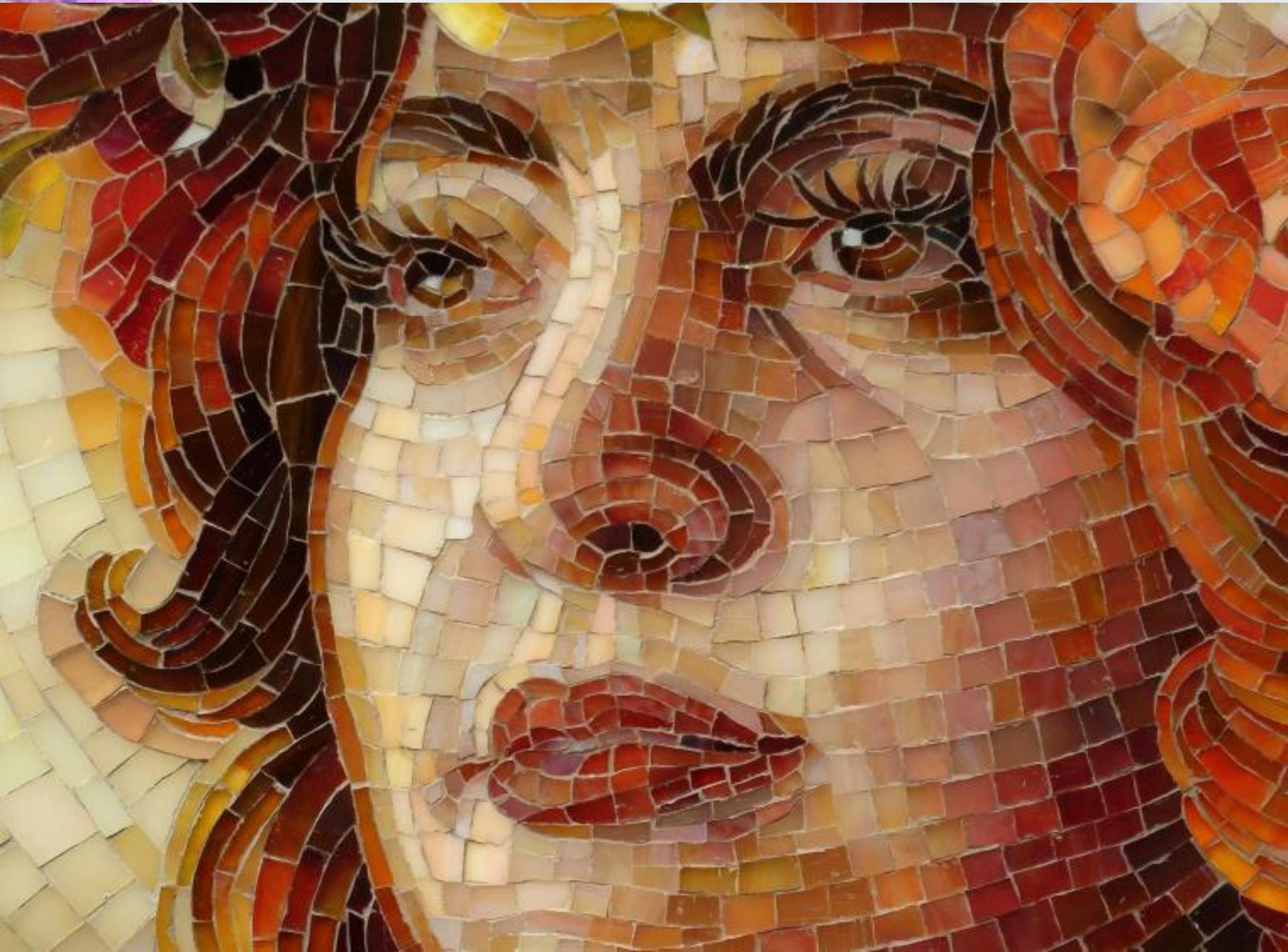

термин **смальта** означает цветное, непрозрачное (глушеное) стекло в виде кубиков и пластинок, применяемое для изготовления мозаики

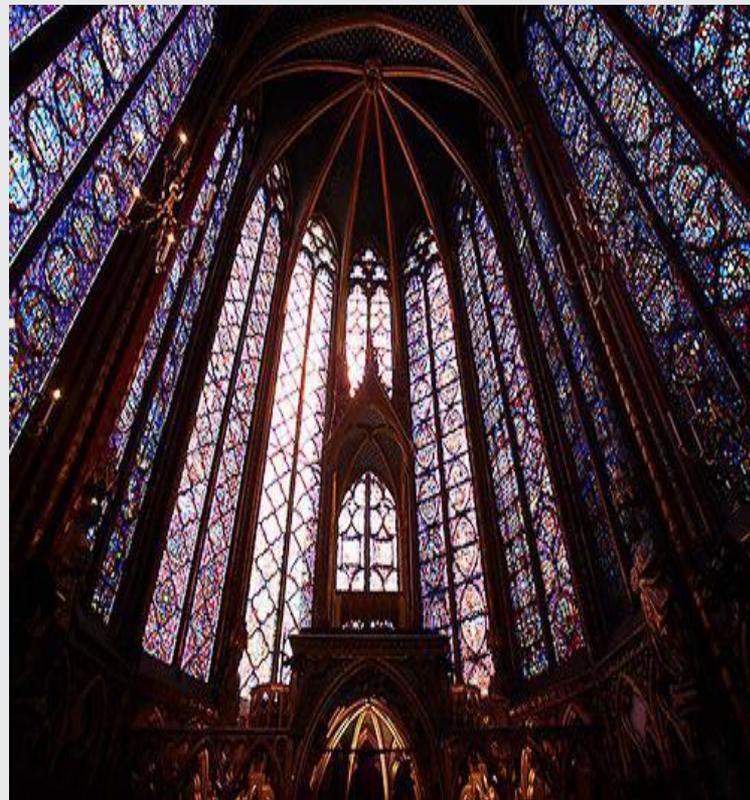

•Витраж

- Витраж (фр. vitre – оконное стекло, от лат. vitrum – стекло) – произведение из цветного стекла. С давних пор витраж использовался в храмах. В эпоху Возрождения
- Витраж существовал как живопись на стекле
Изображение состоит из кусочков разноцветного стекла, соединенных свинцовыми спайками. Готовый рисунок помещается в оконный проем.

3. Станковая живопись

- **Название этого типа происходит от слова «**СТАНОК**», которым чаще всего бывает мольберт художника.**
- ***станковая живопись с конкретным зданием не связана.***
- ***Ее можно перенести с места на место.***
- ***Станковое произведение является самостоятельным предметом искусства.***
- ***Картина – это предмет и результат такого искусства***

Техники живописи

- **Темпера** - связующим веществом в этих красках является животный клей, яйцо или вода.
- **Гуашь** - краска гуашь делается на клеевой основе. Ее можно использовать для работы на картоне, бумаге, кости или шелке
- **Пастель** - это техника рисования сухими карандашами, при этом поверхность должна быть шероховатой
- **Акварель** - эту краску обычно разводят водой
- **Масло** - это техника, в которой применяются краски, созданные на масляной основе

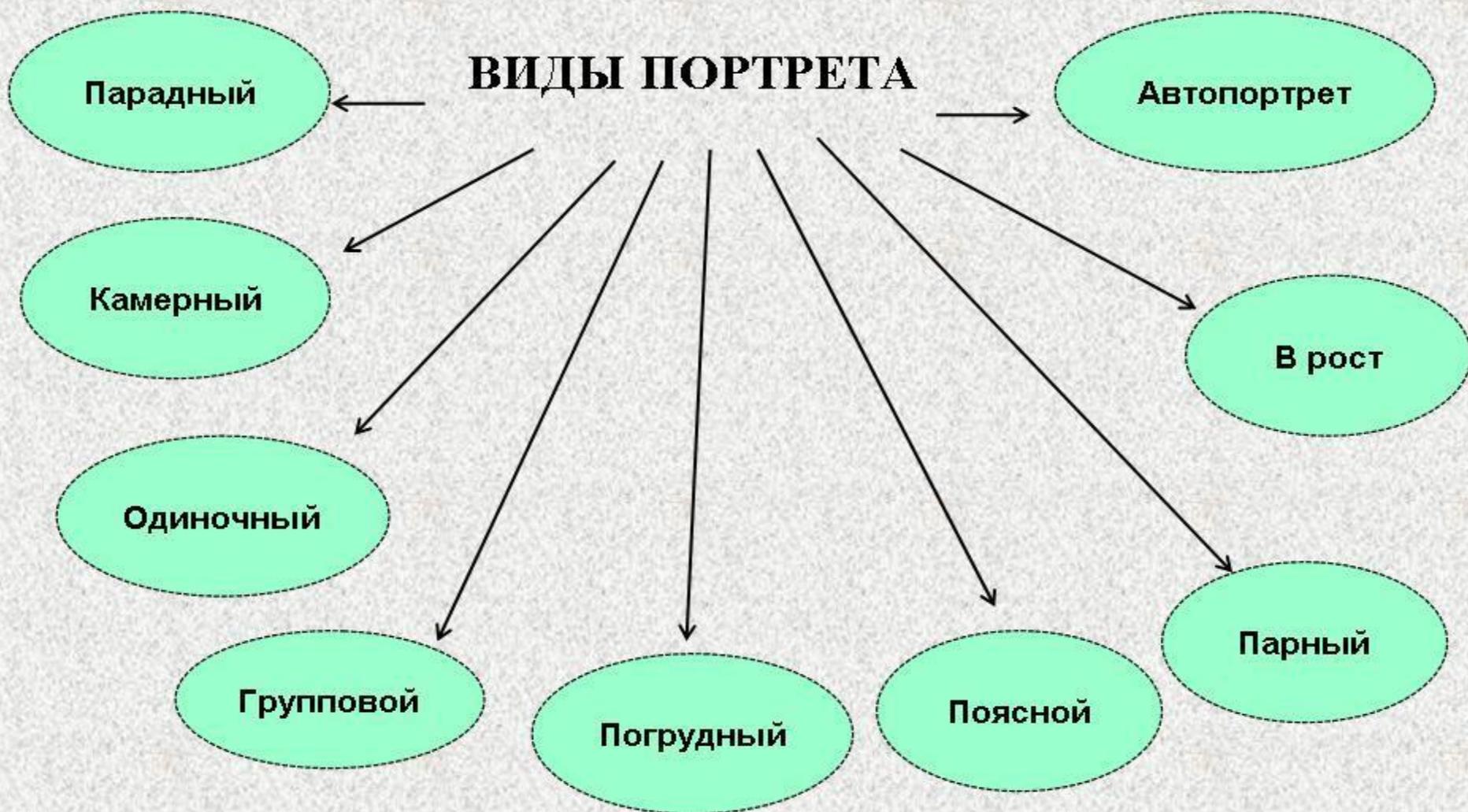
- жанры
станковой
живописи

Портрет

- Наиболее древним жанром живописи является портрет. Это изображение человека, который похож лишь на самого себя и больше ни на кого. Другими словами, портрет - изображение в живописи индивидуального облика, так как индивидуальным лицом обладает каждый из нас.
- **портрет рисует облик определенного человека, раскрывая его внутренний мир, характер.**

ПОРТРЕТ — жанр изобразительного искусства, посвященный изображению человека или группы людей.

ПАРАДНЫЙ

Обычно **портрет** на парадном портрете художник пишет в полный рост. Часто фигура изображается на пейзажном или архитектурном фоне.

Коронационный парадный

портрет

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

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

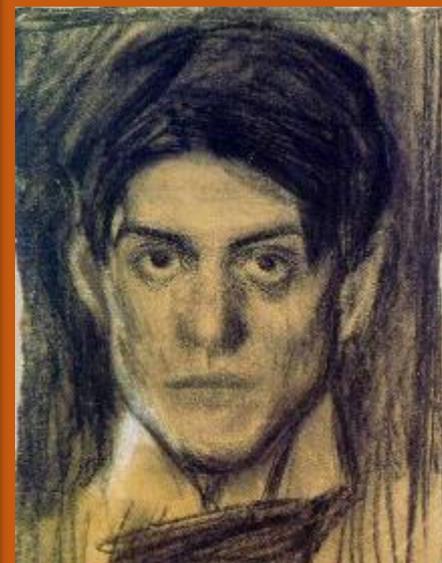

*В.Гау. Групповой портрет детей великой
княгини Марии Николаевны. Ок. 1863г.*

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

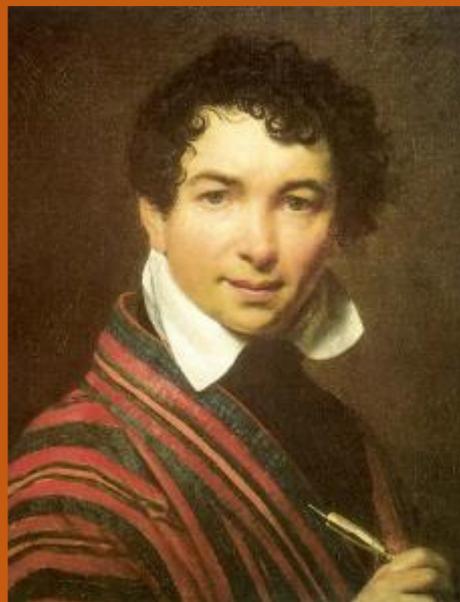
А. Дюрер.
Автопортрет. 1498г.

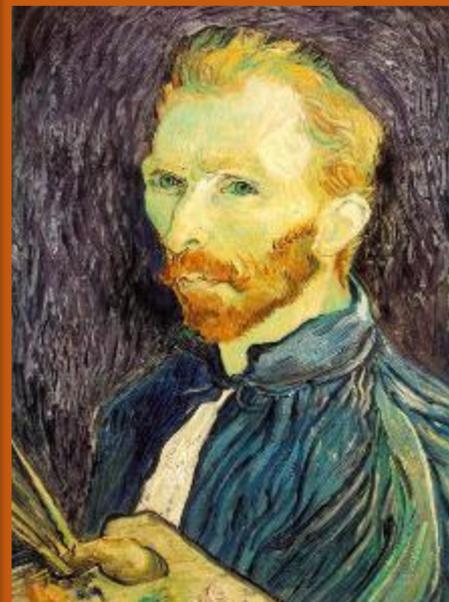
Пабло Пикассо.
Автопортрет. 1900г.

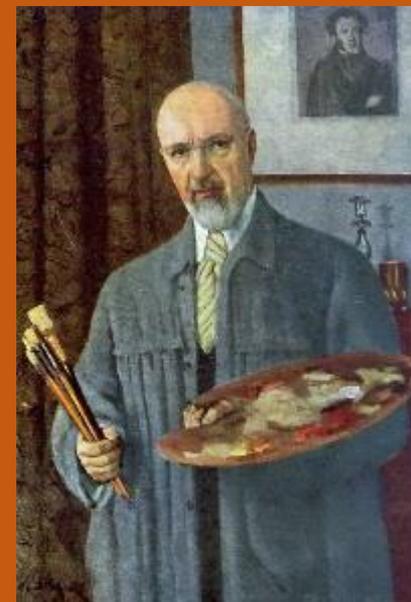
Брюллов К.П.
Автопортрет. 1849г.

Кипренский О.А.
Автопортрет. 1820г.

Винсент Ван Гог.
Автопортрет. 1889г.

Юон К.Ф.
Автопортрет. 1953г.

КАМЕРНЫЙ ПОРТРЕТ

И. Репин. Портрет Нади Репиной.

- **Камерные портреты** - предназначен для небольших помещений, на них изображаются простые люди. (А. Венецианов, В. Серов, И. Крамской).

АВТОПОРТРЕТ

- Автопортреты - изображение художником самого себя (Рембрант ван Рейн, Леонардо да Винчи, В. Тропинин).

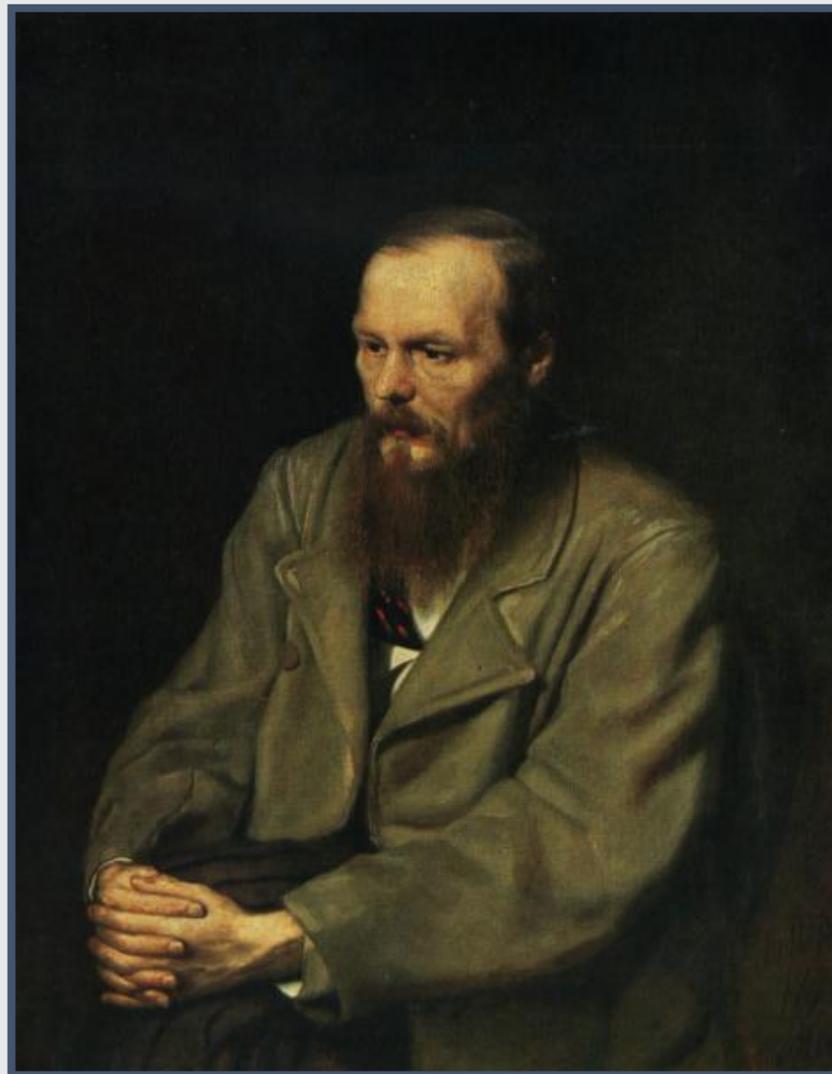
В.Тропинин. Автопортрет с палитрой и кистями на фоне окна с видом на Кремль.

И. Н. Крамской.
Неизвестная.

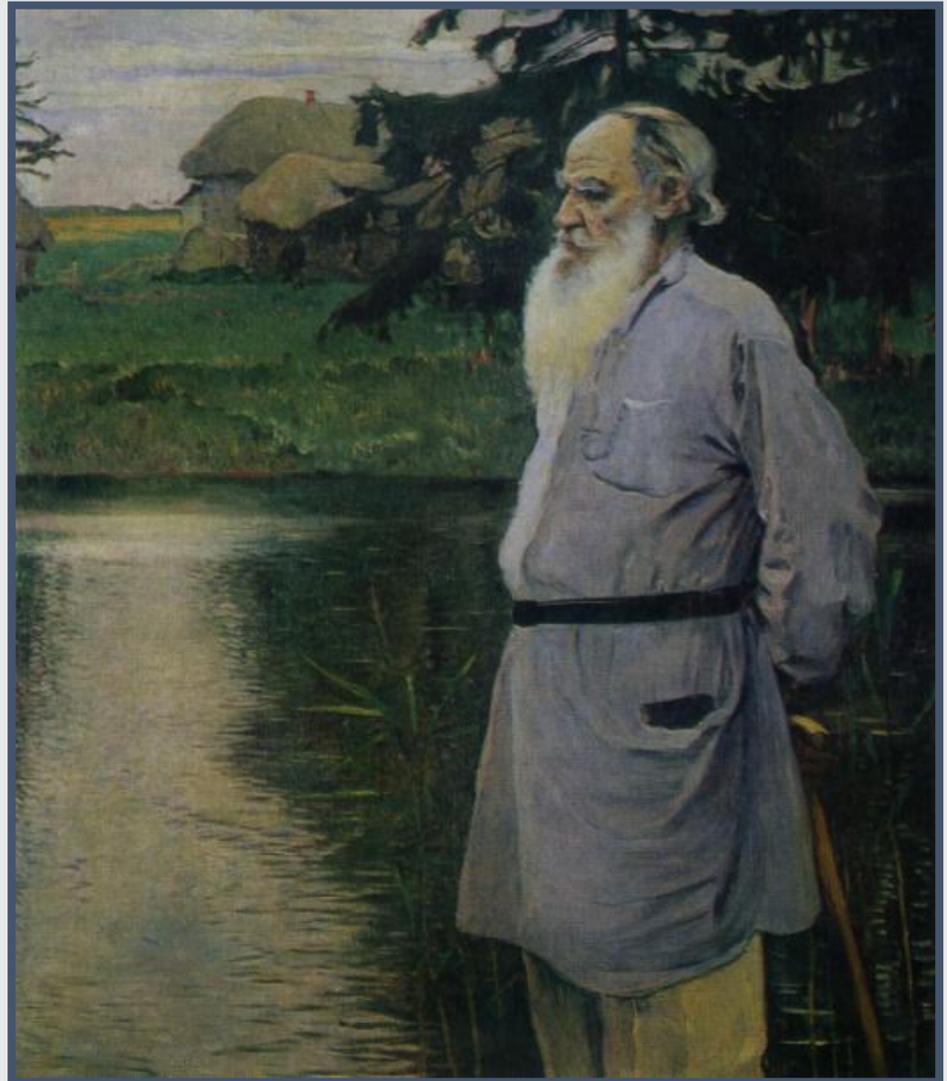

Василий Перов.

Портрет писателя Фёдора
Михайловича Достоевского.

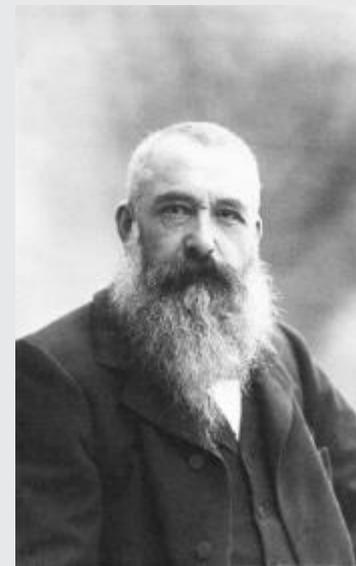

Михаил Нестеров.
Портрет Л. Н. Толстого.

**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)**

- **Большинство заказчиков использовали талант художников, чтобы увековечить собственное изображение или, желая получить изображение близкого человека, родственника и т.п. Заказчики стремились получить портретное сходство (или даже приукрасить его) оставив в истории зрительное воплощение**

Натюрморт

- Это слово также имеет французское происхождение, означает оно "мертвая натура", хотя по смыслу точнее будет "неживая натура".

Натюрморт - изображение неодушевленных предметов

- Этот жанр один из самых поздних и сформировался в голландской школе живописи

- **Художники, работая в этом жанре, рисуют овощи, цветы, фрукты, предметы обстановки, отражая свои представления о прекрасном, настроении и**

Поль Сезанн. Натюрморт с драпировкой.

Джон Барбер. Натюрморт.

М. Сарьян. Цветы Еревана.

Я. Ван де Вельде. Натюрморт.

• **Пейзаж** - еще одно французское слово, означающее в переводе "вид страны". Оно аналогично немецкому понятию "ландшафт". Пейзаж - это изображение природы в ее разнообразии

• **Пейзажи изображают жизнь природы, передавая при этом переживания и мировоззрение художника**

Пейзаж

*И. Левитан «Вечерний звон»
(1892)*

Исаак Левитан.
Золотая осень.

Исаак Левитан.
Над вечным покоем.

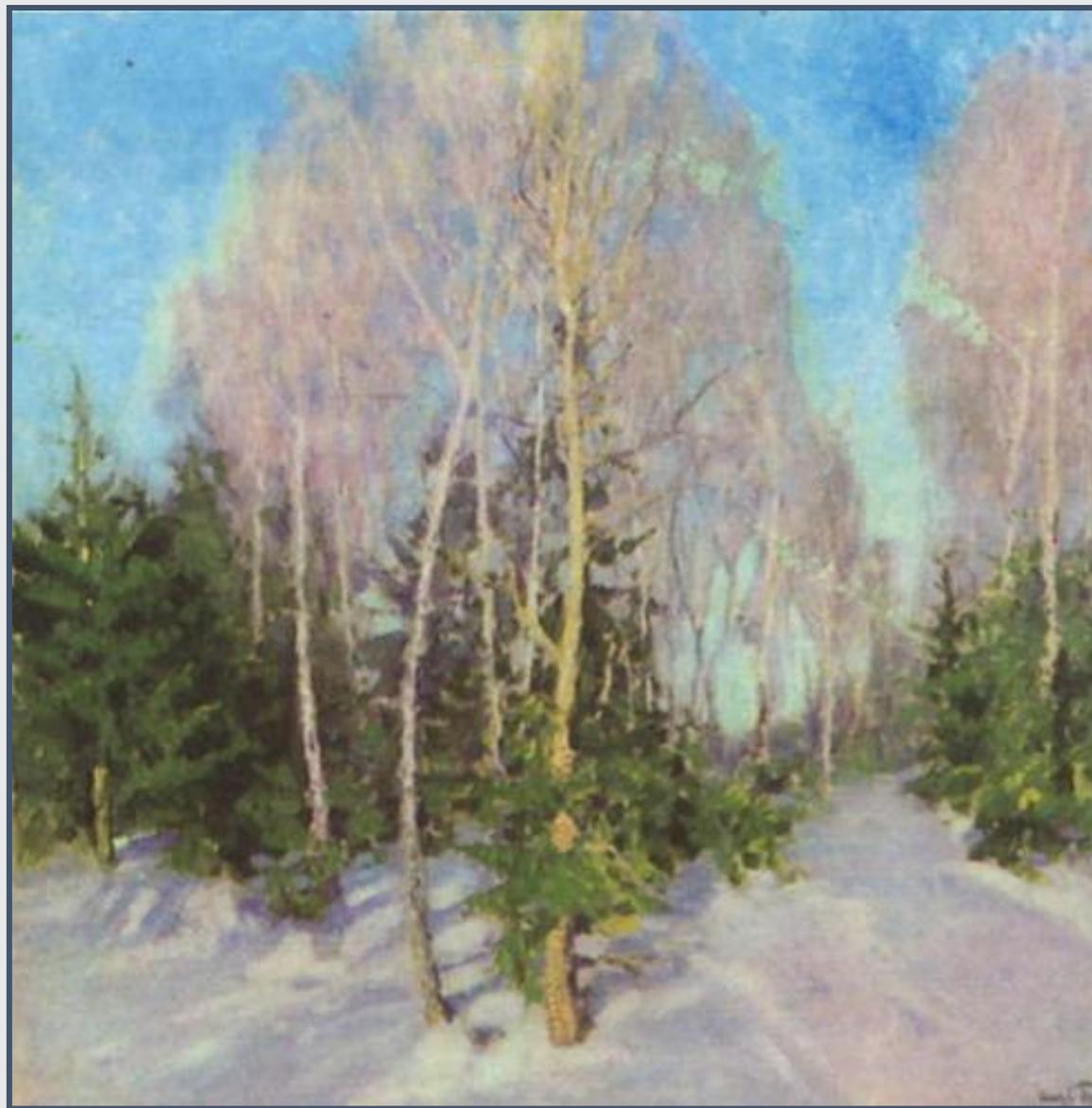
А. К. Саврасов.
Грачи прилетели.

И. И. Шишкин. Рожь.

И. Э. Грабарь. Зимний пейзаж.

ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ

- **Ведута (с итал. «вид местности»)** – **ВИДЫ** городов и их окрестностей с топографической точностью.
- **Расцвет ведуты – 18 век**

Ф. Алексеев. Вид на Воскресенские и Никольские ворота и Неглинный мост от Тверской улицы.

МОРСКОЙ ПЕЙЗАЖ

- Очень часто морской пейзаж называют **«мариной»**.
- Самым знаменитым русским **маринистом** был **И.К. Айвазовский**.

И.Айвазовский. Девятый вал.

- Многочисленные примеры живописи в жанре морского пейзажа можно найти в творчестве И. К. Айвазовского.

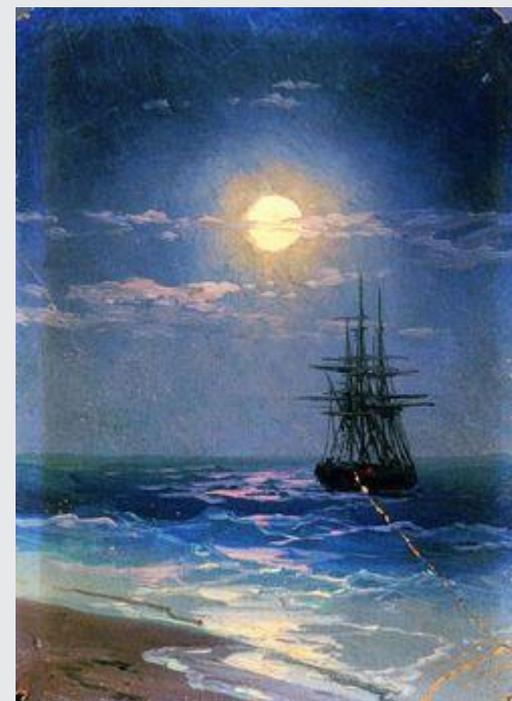
Ялта. Горы
НОЧЬЮ.

Море. Солнечный
день.

• "Радуга" 1873 года

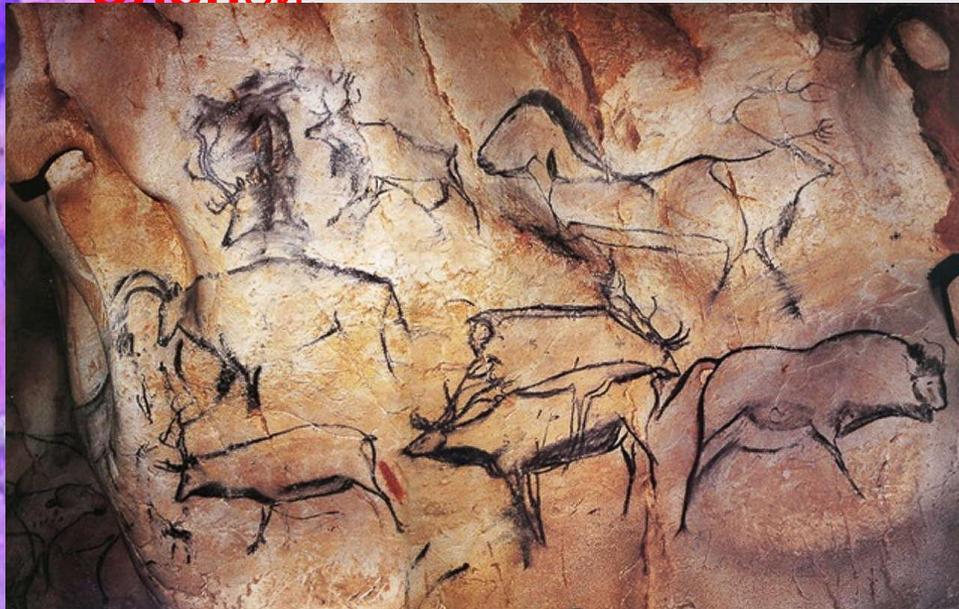

Море ночью.

Анималистический жанр

Это изображение птиц и животных в природе, в естественной среде

Этот жанр впервые появился еще у первобытных художников. На наскальных росписях можно увидеть сцены охоты на бизонов, мамонтов и оленей

Бытовой жанр

- **Бытовой жанр представляет собой изображение сцен из жизни, быта, забавных "происшествий", домашней жизни и историй обыкновенных людей в обыкновенной среде.** А можно обойтись и без историй - просто запечатлеть будничные занятия и дела

Ван Гог "Едоки картофеля"
(1885 год).

Николай Дмитриевич ДМИТРИЕВ-ОРЕНБУРГСКИЙ
(1837-1898).

Пожар в деревне

Василий Перов.
Охотники на привале.

Исторический жанр

- **Исторический жанр – это жанр, в котором передаются исторические события.**
- **Исторические картины передают жизнь людей прошлого либо определенное значимое событие**

**Павел Рыженко.
Победа Пересвета**

Исторический жанр

Н. Н. Ге. Пётр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе.

Темы
живописи
разнообразны

• Это
изображение
исторических
героев и
событий

Василий Перов.
Пластуны под Севастополем.

В. И. Суриков.
Меншиков в Берёзове.

С. В. Герасимов. Мать партизана.

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 Бородинском поле, 1897г.

мифологический жанр

- В мифологическом жанре написаны произведения живописи на темы старинных и древних сказаний о богах и героях
- Мифологические рисунки были обнаружены еще в Древней Греции. Такие картины изображают сюжеты, описанные в античных мифах

Александр Иванов.
Беллерофонт отправляется в
поход против Химеры

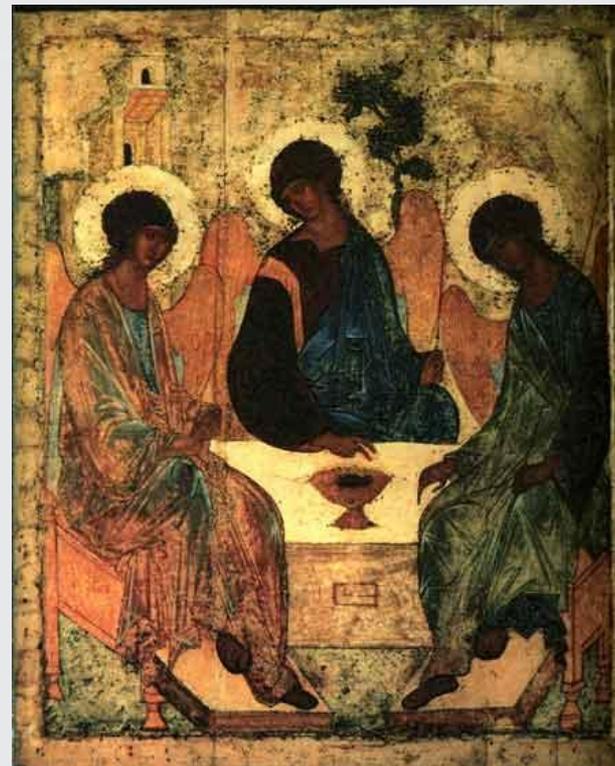
Боттичелли «Весна»

религиозная живопись

- религиозная живопись - это не только иконы.
- **В основе религиозных полотен лежат библейские сюжеты**

А. Рублёв.
Святая Троица

Н.Ге «Тайная вечеря»

• **ПАСТОРАЛЬ** (фр. pastorale — пастушеский, сельский) — жанр в литературе, живописи, музыке и в театре, **изображение идиллической жизни пастухов и пастушек на природе.**

-
- ***Таким образом, виды и жанры искусства передают и отражают определенные условия и события окружающей действительности.***

АЛГОРИТМ АНАЛИЗА ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЖИВОПИСИ:

Внимательно рассмотри произведение живописи.

Изложи кратко историю его создания.

Найди и изложи в анализе краткие сведения о художнике.

Определи, если возможно, какое место данное произведение занимает в его творчестве?

Определи его принадлежность к культурно-исторической эпохе, художественному стилю или направлению.

В чем смысл названия картины?

Определи особенности сюжета и композиции?

Выдели основные средства выразительности: колорит, рисунок, светотень, фактура, манера письма и т. д.

Определи жанр: исторический, бытовой, батальный, портрет, пейзаж, натюрморт, интерьер.

Вырази свои личные впечатления от данного произведения живописи?

Рассмотрите репродукцию картины.

- **1. Напишите название, автора и время создания.**
- **2. Напишите не менее 15 определений или словосочетаний, которые понадобятся для описания запечатленного на репродукции образа.**
- **3. Назовите три произведения этого же автора.**
-