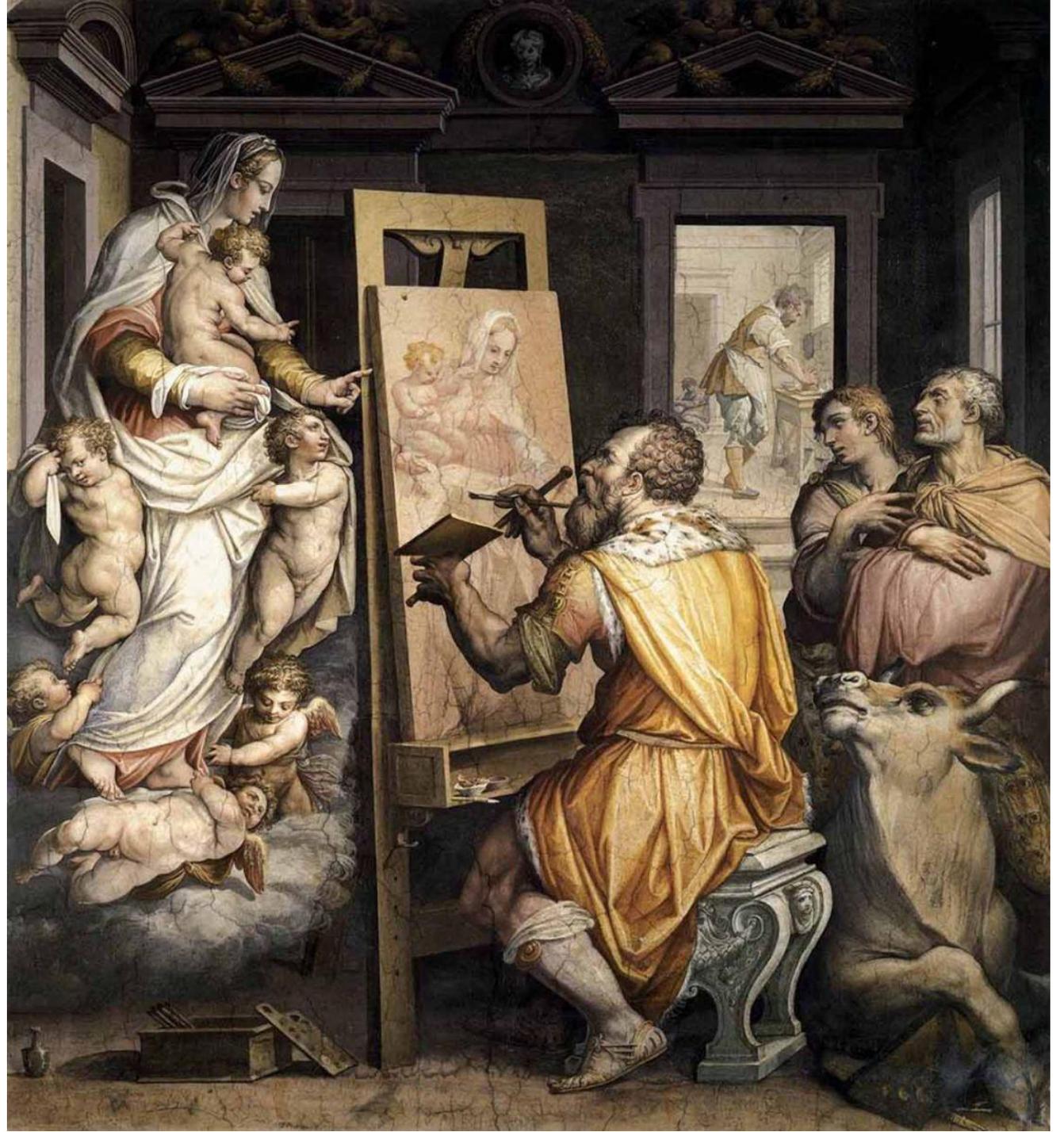

Живопись

– это изобразительный вид искусства, главным выразительным средством которого является цвет.

«Изобретение живописи». Сюжет восходит к античной мифологии: Кора Сикионская, дочь Бутада, обводит углём на стене тень своего возлюбленного.

Даге, Эдуард Вильгельм - Изобретение живописи
1832 Берлин

Два древнегреческих художника, живших в 5 в. до н.э. Зевксис, и Паррасий решили: каждый из них нарисует картину, принесет на площадь и какая из работ будет оценена выше, тот и победит. В назначенный день художники принесли на площадь картины, закрытые покрывалом. Один снял покрывало, и летающие над ним птицы начали клевать гроздь винограда, написанную творцом - до того она была реалистична. Когда же второго художника попросили снять покрывало с картины, он сказал, что сделать этого не может, потому что покрывало нарисовано. Тогда оппонент склонил перед ним голову и произнес: "Ты победил. Я смог обмануть глаза птиц, а ты обманул глаза живописца".

Живопись — вид изобразительного искусства, традиционно занимающий первое место в академической триаде «изящных» искусств: «живопись, ваяние, зодчество».

В академических словарях искусство живописи определяется исходя из этимологии («живописать» — изображать живо, жизнеподобно).

Соответственно, живопись — творческая деятельность человека, «способность к воспроизведению разнообразных явлений жизни: природы, человека, животного мира, событий из общественной или частной жизни людей...

Разновидности живописи

Станковая ж. или картина в раме	Нет назначения. Может находиться где угодно.
Монументальная ж.	Украшает архитектуру: стены, потолок, пол, окна.
Миниатюрная ж.	Украшает рукописные книги, медальоны, шкатулки.
Театрально-декорационная ж.	Украшает спектакли (декорации, костюмы).
Икона	Для молитвы.

Станковая живопись или картина

Станковая живопись создается на станке (мольберте).

Готовое произведение, как правило, помещается в раму или паспарту.

ет

Монументальная живопись

- живопись на любой архитектурной поверхности (стенах, потолке, окнах и т.д.).

Миниатюрная живопись

- живопись небольшого размера, украшает рукописные книги, медальоны, шкатулки и т.

д.

Театрально- декорационная живопись

- используются для создания театральных декораций, грима, бутафории, костюмов, освещения и т.д.

Икона

Изображение Бога, Богоматери, святых, Библейских сцен. Является предметом поклонения верующих. Написана по определенным правилам - канонам.

Разновидности живописи

Станковая ж. или картина	Нет назначения. Может находиться где угодно.
Монументальная ж.	Украшает архитектуру: стены, потолок, пол, окна.
Миниатюрная ж.	Украшает рукописные книги, медальоны, шкатулки.
Театрально-декорационная ж.	Украшает спектакли (декорации, костюмы).
Икона	Для молитвы.

Материалы и инструменты станковой живописи

- Мольберт
- Основа (хост, дерево, бумага)
- Грунт
- Кисти
- Краски
- Палитра
- Мастихин

Мольберт

(от нем. Malbrett: доска для рисования)

— художественный станок, подставка, обычно деревянная, на которой художник помещает во время работы картину.

Основа – то, на чем пишется картина.

- Деревянная доска
- Холст
- Бумага, картон.

Грунт

Задача грунтовки —
уровнять, сгладить
поверхность основы,
чтобы помешать
связующим
веществам
всасываться в
основу,
а кроме того,
участвовать своим
тоном в колорите
картины.

Краски

Масляные

Темпера

Акварель

Гуашь

Энкаустика

Любая краска состоит из красочного пигмента и связующего вещества.

Пигмент добывается из природных минералов. Дает краске цвет.

Связующее вещество - связывает частицы красочного пигмента друг с другом и закрепляет их на основе. Связующие вещества бывают разные: растительное масло, яичный желток, воск, растительная смола (гуммиарабик).

Красочный пигмент

+

связующее вещество

Краска

**Красочный
Пигмент**

+

**Яичный
Желток**

=

**Темперная
краска**

Все краски применяют одни и те же пигменты, но отличаются связующими веществами.

Краска	Связующее вещество
Темпера	Яйцо
Масляная краска	Растительное масло
Акварель, гуашь	Растительная смола (Гуммиарабик)

Палитра

— небольшая тонкая и лёгкая доска четырёхугольной или овальной формы, на которой художник смешивает во время работы чистые краски для получения необходимых цветов. Часто палитра имеет отверстие для большого пальца руки.

Для масляной живописи палитра обычно делается из дерева; для других видов живописной техники может быть сделана из жести, эмалированного металла,

Мастихін

— специальный инструмент, использующийся в масляной живописи для смешивания или удаления незасохших остатков красок, очистки палитры или нанесения густой краски на холст.

Техники станковой живописи

- это то, какими красками пишется картина.

Акварель

Гуашь

Темпера

Масляная краска

Восковые краски или

энкаустика

Акварель

(фр. aquarelle
«водянистая»)

Акварель и гуашь очень похожи по составу. И там и там вода выступает в качестве растворителя. Важное различие между ними заключается в том, что акварель состоит из прозрачных красок, тогда как гуашь, из корпусных, кроющих (не прозрачных). Главное связующее вещество акварели — гуммиарабик — легко растворяется в воде, но не позволяет один сырой слой краски перекрывать другим. Поэтому же в акварели трудно достигнуть кладки равномерного слоя. Можно было бы сказать, что преимущество акварели вытекает из естественных трудностей ее техники. Акварель требует быстрой работы, но ее привлекательность как раз в свежести и беглости впечатления. Белый или красочный фон, который просвечивает сквозь тонкий слой краски, намеренно незакрытые поля белой бумаги; текучие, мягкие, светлые переходы тонов — все это создает стилистические эффекты.

Акварель в нашем теперешнем понимании начинается очень поздно. Но техника акварели известна очень давно — ее знали уже в Древнем Египте, в Китае, ее применяли средневековые миниатюристы. Поздняя готика и эпоха Ренессанса выдвинули в Северной Европе целый ряд выдающихся мастеров акварели — в Нидерландах братьев Лимбург и Губерта ван Эйка, во Франции — Жана Фуке, в Германии — Дюрера — как в рукописных миниатюрах, так и в пейзажных набросках. Но это еще не акварель в позднейшем понимании этого термина. Акварель в то время не имела самостоятельного значения — ее применяли для графических, иллюстративных целей, для раскрашивания рисунка. Итальянское искусство эпохи Ренессанса совершенно игнорировало акварель, поскольку она не могла конкурировать со стенной живописью и была полностью подчинена графике, рисунку (не случайно в акварелях старых мастеров сквозь краску всегда проступают штрихи карандаша или пера).

Дюрер - Мадонна в пейзаже 1513 Вена Альбертина

Дюрер - Двор старого замка в
Инсбруке
1494 Вена Альбертина

Дюрер - Заяц
1502 Вена Альбертина

1502

Уильям Тёрнер - Форт Эссилон, Франция
1836

Расцвет акварели совпадает с упадком монументальной стенной живописи и со временем увлечения рисованием и писанием непосредственно с натуры, то есть со второй половины XVIII века. Акварельная живопись в современном понимании зарождается в Англии. Возможно, что отчасти ее зарождению содействовала сама природа Англии с ее облачностью и туманами — текучий ритм акварели как нельзя более пригоден для передачи воды, воздуха, рассеянного света. В годы деятельности Гертина, Тернера, Котмэна акварель считалась национальным искусством англичан. Второй расцвет акварель пережила в пору импрессионизма (Уистлер), когда почти каждый живописец пробовал свои силы в акварели

Гуа́шь (фр. Gouache, итал. guazzo водная краска) — вид клеевых водорастворимых красок с примесью белил, более плотный и матовый, чем акварель. Гуашью выполнялись книжные миниатюры уже в Средние века, обыкновенно в комбинации с акварелью. В эпоху Возрождения художники применяли технику гуаши для эскизов, картонов и других подготовительных работ, а также для портретных миниатюр. Расцвет техники гуаши приходится на конец XIX — начало XX в. В России художники объединения «Мир искусства» писали гуашью большие станковые произведения, эскизы театральных декораций, костюмов, плакатов, используя её декоративные качества. Произведения искусства, выполненные гуашью, тоже носят название гуашь.

Бакст - Ливень 1906 Русский музей. Бумага, гуашь,

Бакст – Эскиз костюма
Бабочки

591. Лукьянов М.
Белое солнце пустыни. Реж. В.Мотыль. 1970

Некоторые художники не воспринимают гуашь «всерьёз», называя её «детской» или «плакатной» техникой. Однако в действительности гуашь является самостоятельной техникой (хотя довольно редкой среди профессиональных художников) наравне, например, с акварелью. Гуашевые краски изготавливаются из пигментов и клея с добавлением белил. Примесь белил придаёт гуаши матовую бархатистость, но при высыхании цвета несколько выбеливаются (высветляются), что должен учитывать художник в процессе рисования. С помощью гуашевых красок можно перекрывать тёмные тона светлыми. Высохшее изображение, сделанное гуашью, слегка светлее влажного, что делает сложным подбор цвета. Красочный слой также может быть склонным к образованию толсто.

174. Родченко А.
Ленгиз. Книги по всем отраслям знания. 1925

Темпера

Термин «темпера» от латинского «temperare» (что значит — смягчать, укрощать, смешивать). Эта техника имеет несколько вариантов, которые объединяются тем, что их связующие вещества могут быть разбавлены водой, но после высыхания в воде не растворяются. Связующим веществом могут быть яичный желток (главным образом в античности) и яичный белок (в средние века и в эпоху Ренессанса), к которому прибавляются то мед, то фиговый сок, а также казеин и другие вещества.

Св. Никола - Алекса Петров 1294

Темпера — это трудная техника. Краски нельзя смешивать, надо накладывать очень тонкими слоями, одну рядом с другой, без переходов (поэтому от масляной живописи темпера отличается некоторой жесткостью).

Темпера предпочитает простые сочетания красок; смешанные, преломленные тона можно получить лишь накладывая один слой на другой.

Моделировка достигается штриховкой или оттенками тона. При темпере применяют особый лак из смолы и конопляного масла, который усиливает блеск живописи. Темпера образует совершенно своеобразный рельеф поверхности, прямо противоположный тому, который свойствен масляной живописи — наиболее густые слои краски в тени, наиболее мягкие на свету.

Большое преимущество темперы: равномерно сохнет, не образует трещин, так называемых кракелюр. Вместе с тем темпера в гораздо большей степени диктует свои условия живописцу: она требует большой ясности, строгости, можно было бы сказать, суровости

Фра Анжелико - Благовещение 1432 Прадо. Дерево, Темпера. И поэтому в какой-то мере ограничивает живописца в его исканиях

Полайоло - Портрет молодой женщины

Леонардо да Винчи - Благовещение 1474 Уффици

По происхождению темпера древнее масла. В средние века это самая распространенная техника для алтарных картин. В Италии темперой пользовались в течение всего XV века. С конца XV века все усиливается популярность масляной живописи (пришедшей в Италию с севера), которая в XVI веке окончательно вытесняет темперу. В конце XIX века начинается некоторая реабилитация темперы.

И в наши дни, как и прежде, русские иконы пишут темперными красками.

Рублев - Троица 1422-27 Третьяковская галерея

Масляные краски

состоят из красочных пигментов и растительного масла (масло семян льна, мака или грецких орехов).

Ян ван Эйк - Мадонна канцлера
Ролена

1434-36. Дюрен

Мадонна на троне 1210 Рим. Дерево, масло

Техника масляных красок долгое время была связана с раскраской деревянных статуй. Техника масляной живописи обладает многими преимуществами сравнительно с другими. Она позволяет применять различные технические приемы, притом их комбинировать, например применять краски корпусные и прозрачные рядом, и одна на другую, и в смешении. Вместе с тем масляные краски долгое время не меняют вида, тона и блеска. Наконец, масляная живопись дает художнику полную свободу в выборе темпа работы (медленный, детальный и широкий смелый - *alla prima*), а также в выборе рельефа - от самой жидкой до сочной, пастозной, густой кладки. Можно было бы сказать, что в отличие от всех остальных техник масляная поощряет самоуверенность и дерзость.

Ян ван Эйк -
Благовещение
1435 Вашингтон НГ Д м

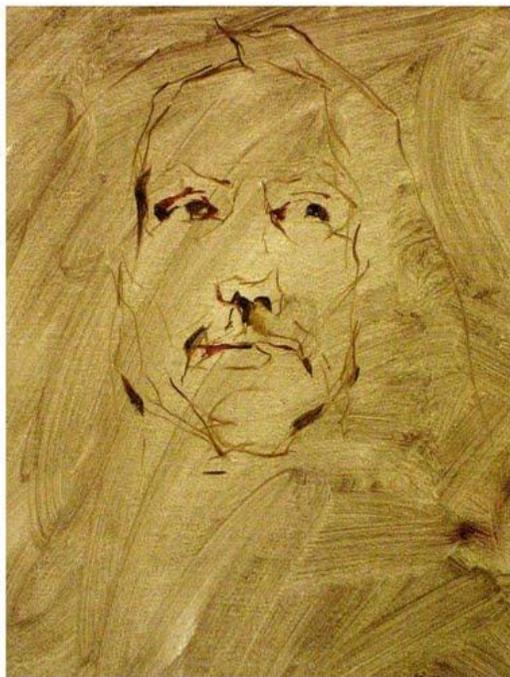

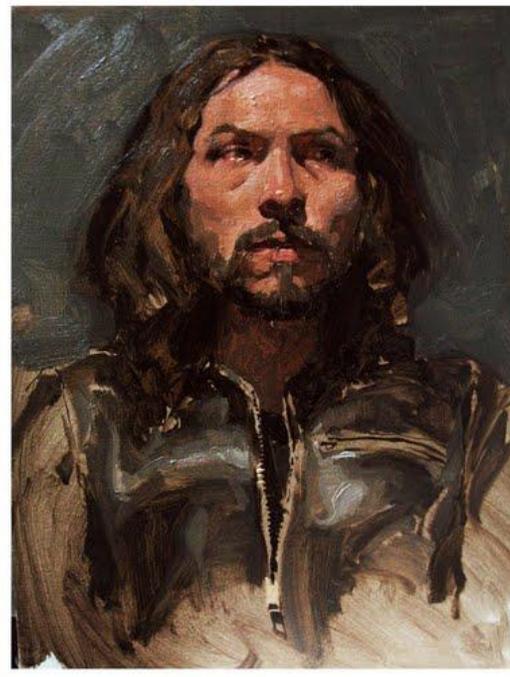
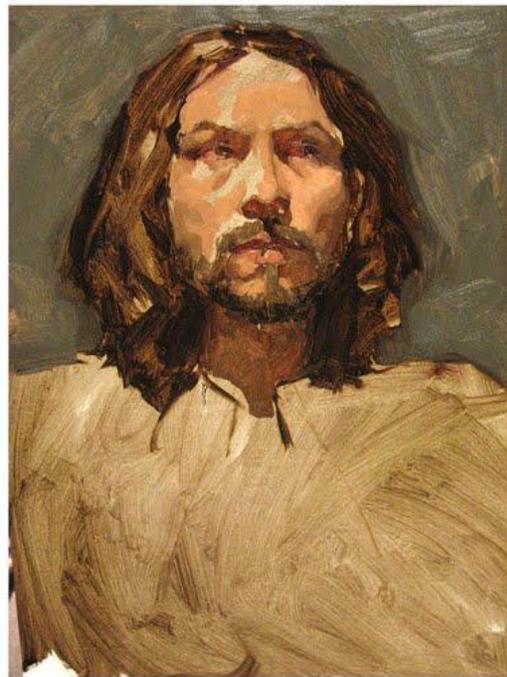
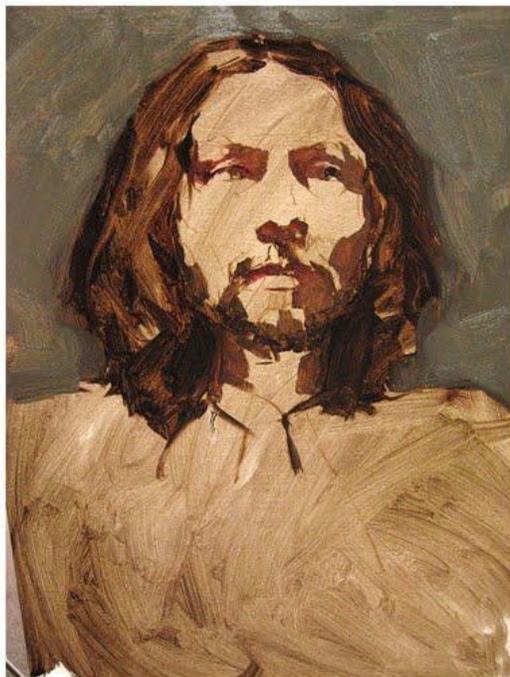
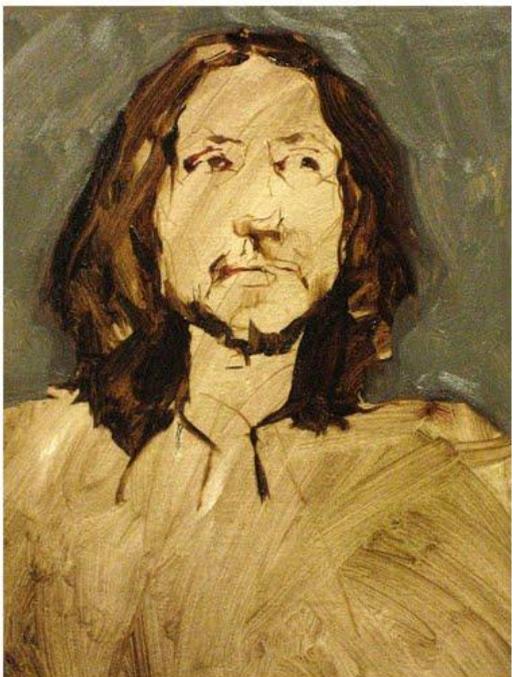
Способы работы с красками:

1. *alla prima* (с ит. все сразу) – **однослойный** способ работы

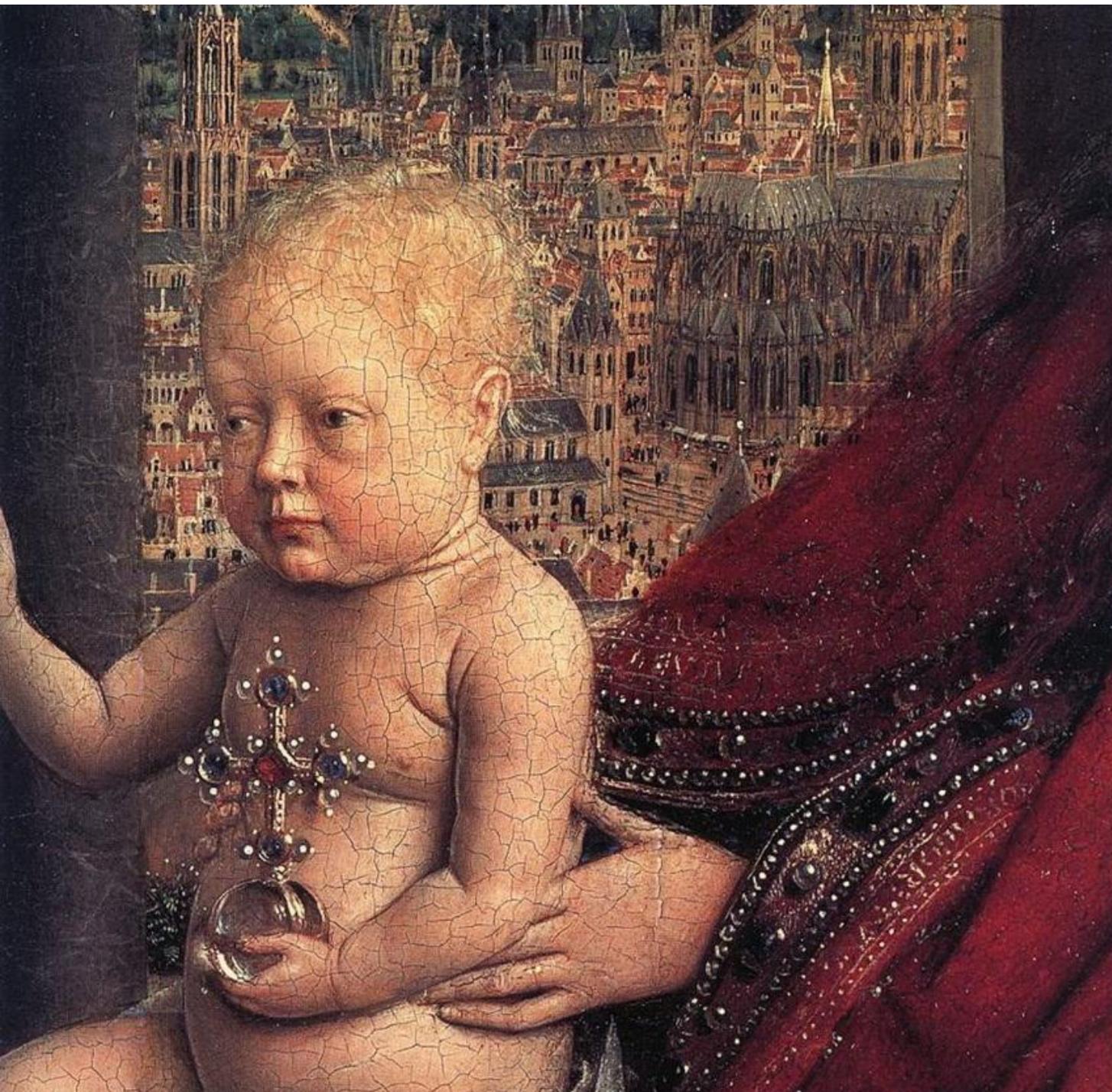
ван Гог - Натюрморт с
картофелем на желтом блюде
1888 Оттерло

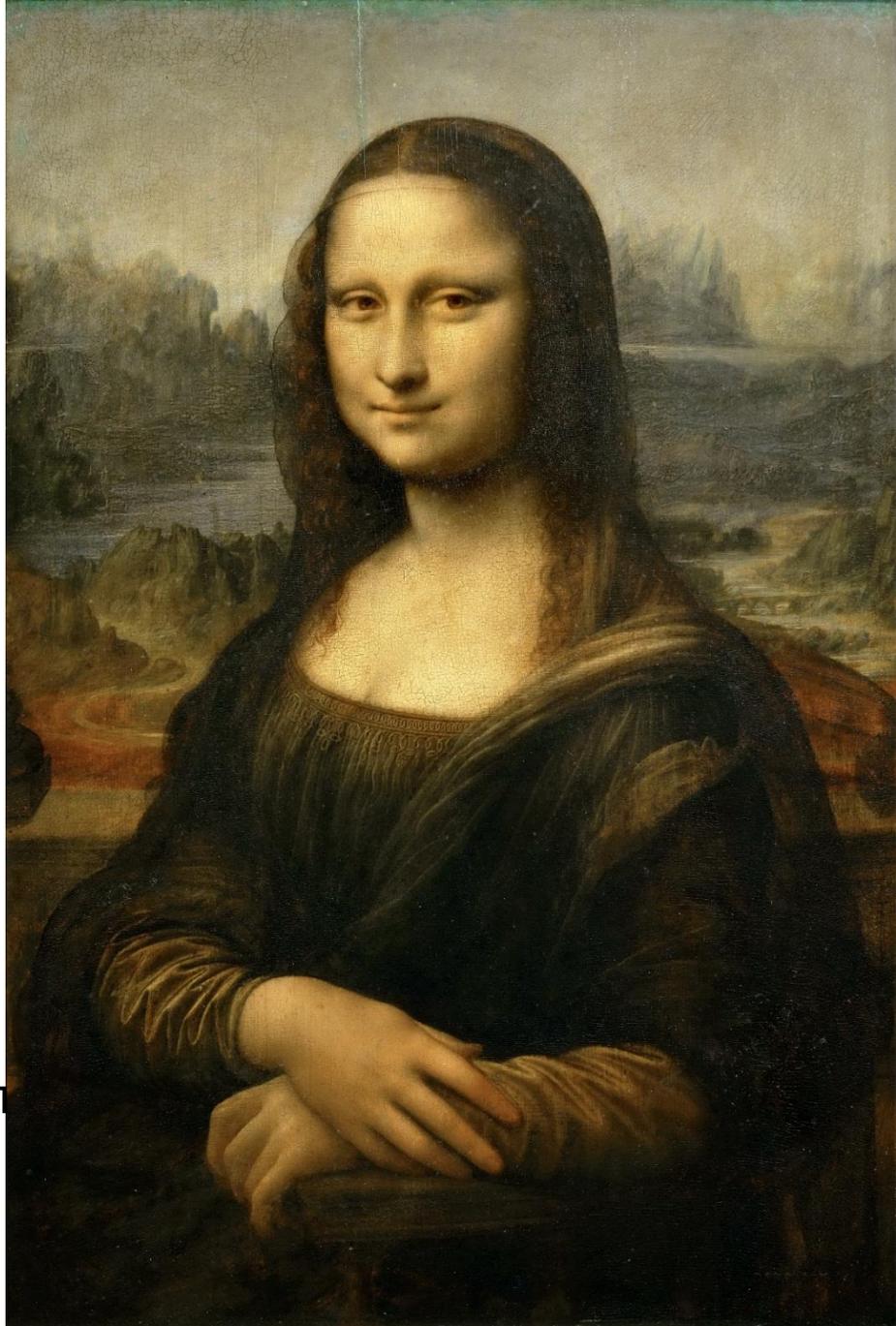
2.
Многослойный
способ работы
красками:

А. Подмалевок
Б. Основной
слой
В. Лессировки
(последние
полупрозрачные
мазки краски)

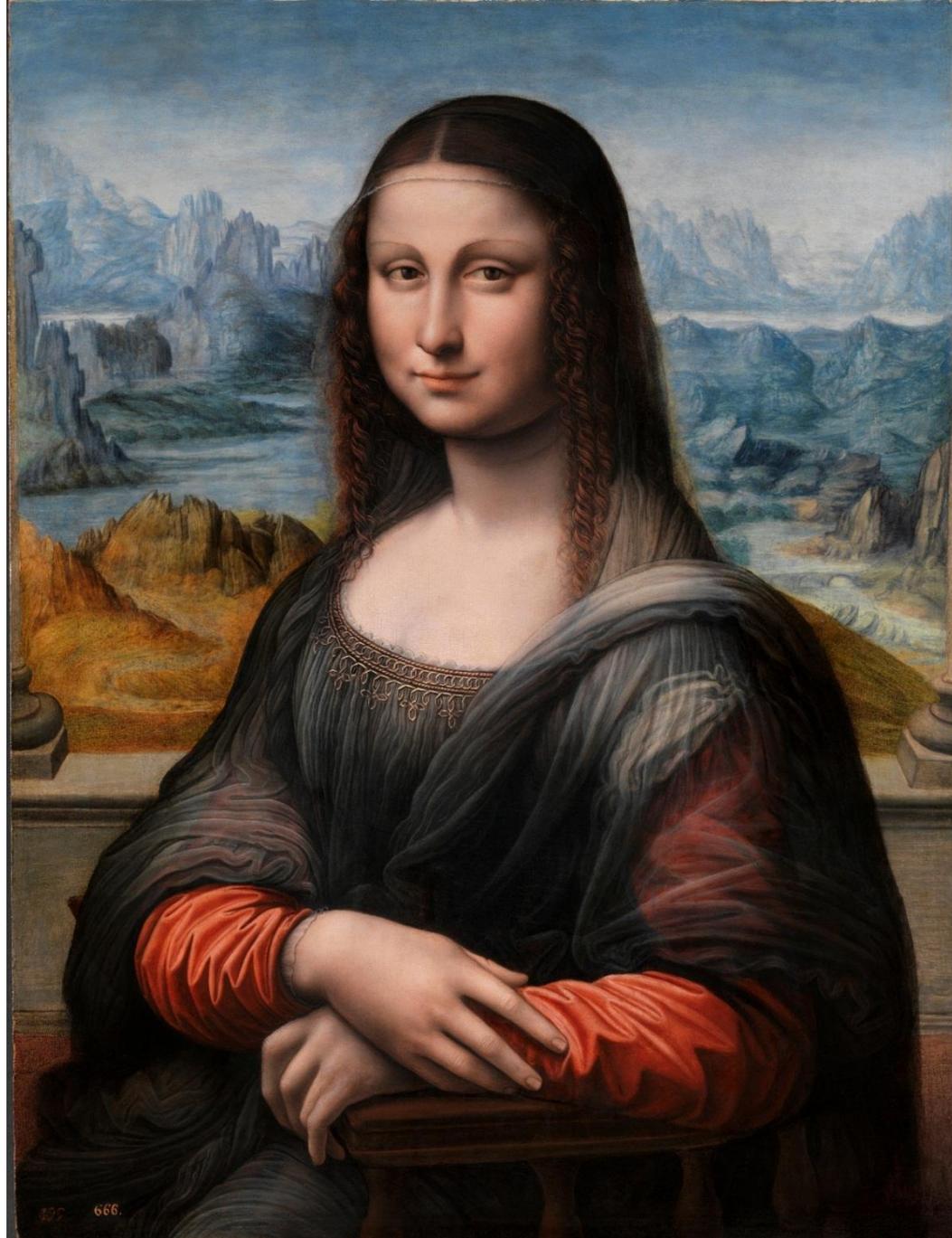

При этом дефекты масляных красок больше относятся к отдаленному будущему, а не к настоящему: с течением времени масляные краски теряют эластичность, силу связующих веществ, темнеют, желтеют, покрываются трещинами (**кракелюры**), так как масло твердеет и уменьшается в объеме. (Можно сказать, что кракелюры появляются тем раньше, чем гуще живопись, так как различные слои сохнут с различной быстротой.) Старые мастера боролись с этим подготовкой основы, грунтовкой, поздние — покрыванием картины смолистым лаком (кстати напомним, что слово, обозначающее лакировку картин накануне открытия выставки, — «вернисаж» — перешло на торжественную процедуру открытия выставок).

Оригинал

Леонардо да Винчи - Портрет Моны Лизы 1503-05 Лувр

Копия

Неизвестный мастер - Портрет Моны Лизы 1503-16 Пра

Еще и теперь не замолкли споры, когда появилась масляная живопись в настоящем смысле слова. Вазари называет изобретателем масляной живописи нидерландского живописца **Яна ван Эйка** — мастера первой половины XV века. Однако ряд ученых указывает, что масляные краски и лаки были известны раньше и в Европе, и в Азии (в Китае). В средние века для раскраски статуй пользовались масляными красками. Однако эти возражения не умаляют исторического значения Яна ван Эйка. Точно мы не знаем сущности его нововведения: может быть, он употреблял льняное или ореховое масло, прибегая к соединению масла и темперы в прозрачных лессировках — во всяком случае, именно только с ван Эйка масляная живопись становится самостоятельным методом, стилистической основой нового живописного мировосприятия.

Ян ван Эйк - Портрет человека в тюрбане
(Автопортрет)

1433 Лондон НГ

Ян ван Эйк
ГЕНТСКИЙ АЛТАРЬ
1427-32
Гент, собор Сант
Баво

Одно из первых
произведений
созданных в технике
масляной живописи.

Ренуар - Бал в
Мулен де ла Галетт
1876 д Орсе

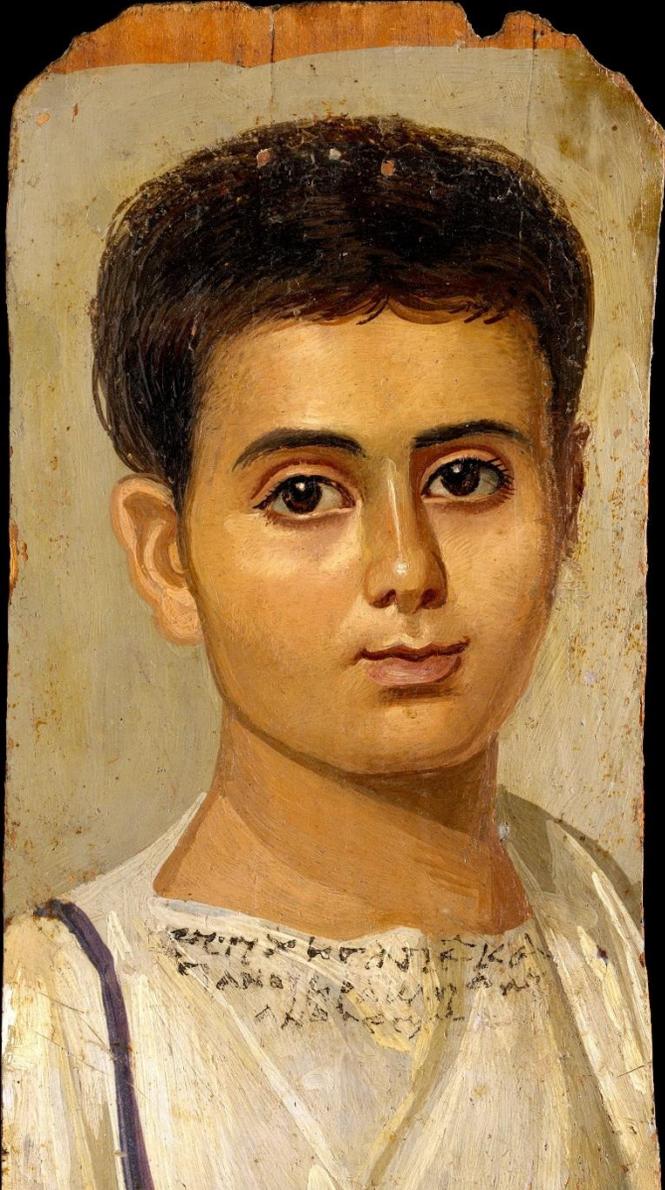
Энкаустика

(от др.-греч. ἐγκαυστική — искусство выжигания) — техника живописи, в которой связующим веществом красок является воск. Живопись выполняется красками в расплавленном виде (отсюда и название).

В этой технике написаны многие раннехристианские иконы.

Христос Пантократор 500-600 Синай

Наиболее известные образцы энкастики — «**фаюмские портреты**» I-III вв. н.э. (по названию оазиса Фаюм в Египте, где были впервые найдены и описаны): посмертные живописные изображения усопших, отличавшиеся объёмной светотеневой моделировкой форм, особым живоподобием и яркостью образов.