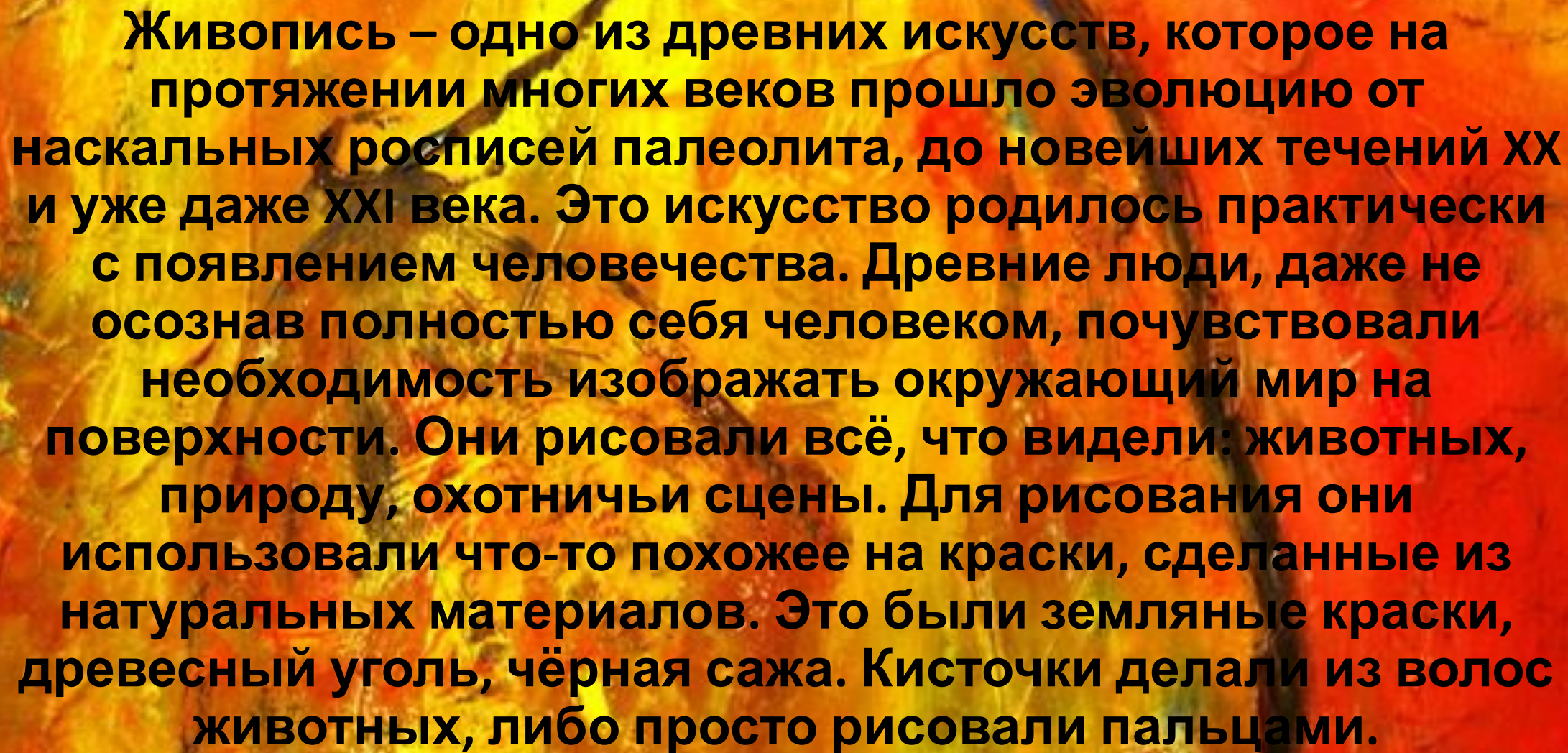
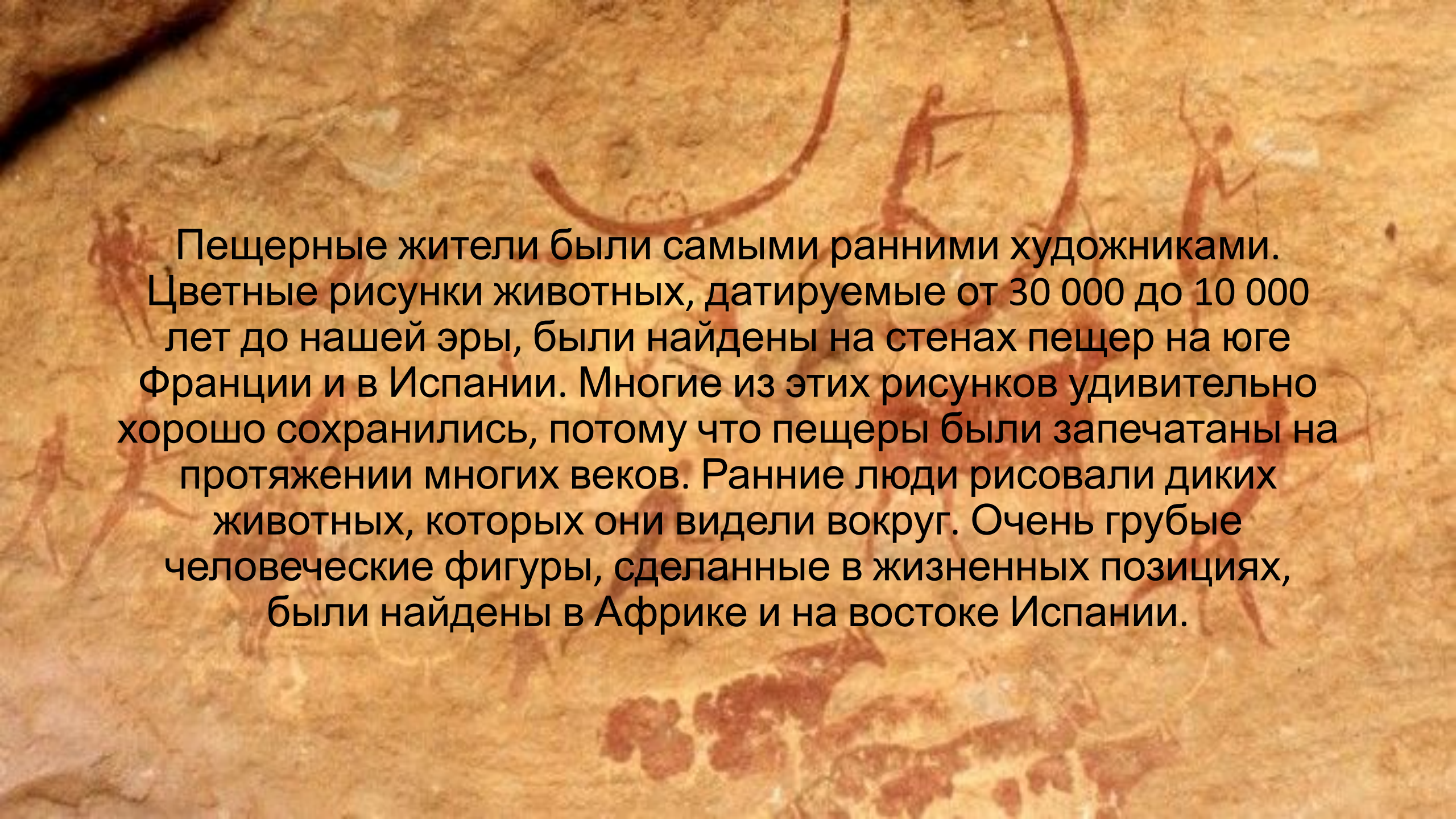

**О
ЖИВОПИС
И**

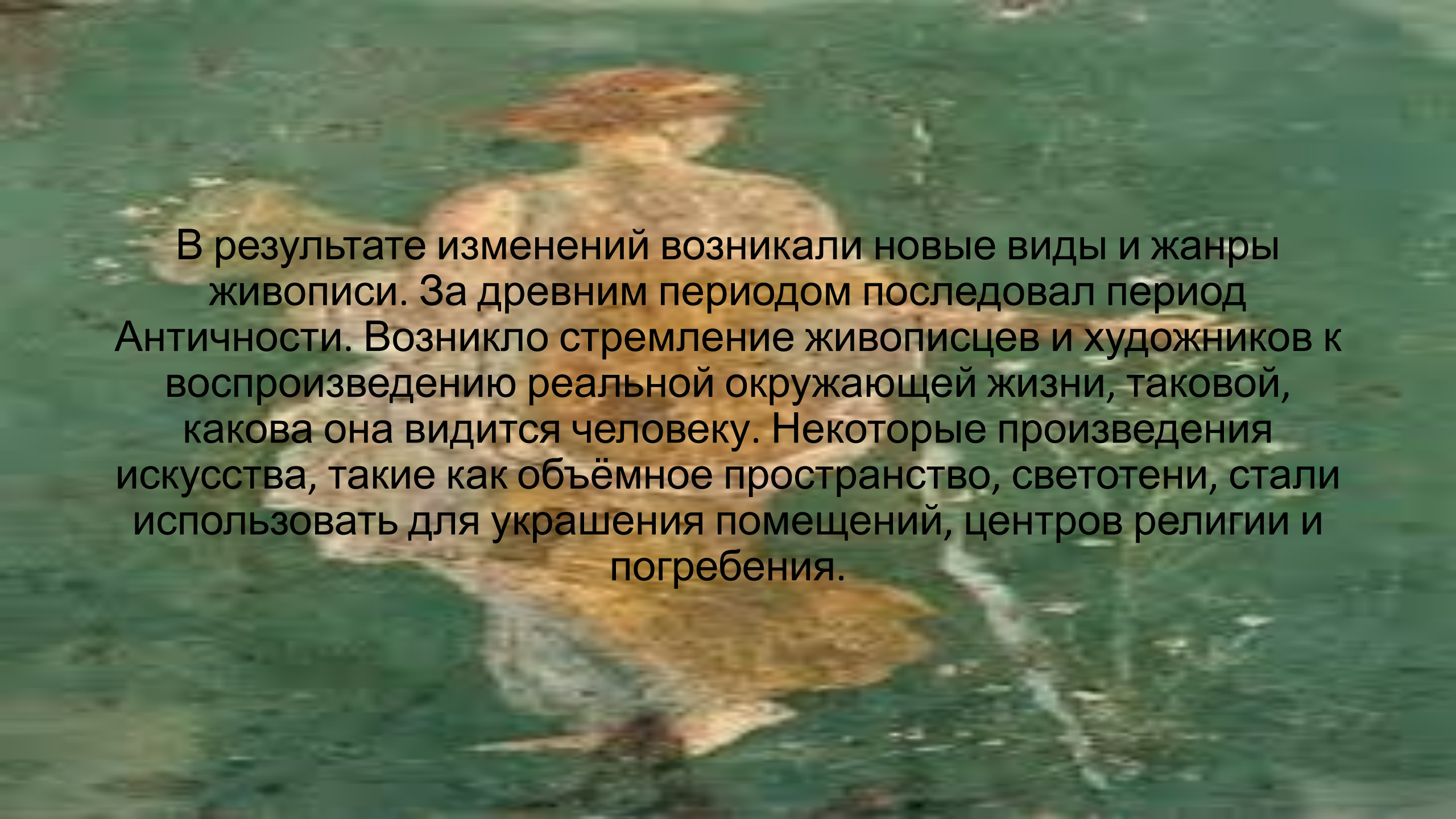

Живопись – одно из древних искусств, которое на протяжении многих веков прошло эволюцию от наскальных росписей палеолита, до новейших течений XX и уже даже XXI века. Это искусство родилось практически с появлением человечества. Древние люди, даже не осознав полностью себя человеком, почувствовали необходимость изображать окружающий мир на поверхности. Они рисовали всё, что видели: животных, природу, охотничьи сцены. Для рисования они использовали что-то похожее на краски, сделанные из натуральных материалов. Это были земляные краски, древесный уголь, чёрная сажа. Кисточки делали из волос животных, либо просто рисовали пальцами.

Пещерные жители были самыми ранними художниками. Цветные рисунки животных, датируемые от 30 000 до 10 000 лет до нашей эры, были найдены на стенах пещер на юге Франции и в Испании. Многие из этих рисунков удивительно хорошо сохранились, потому что пещеры были запечатаны на протяжении многих веков. Ранние люди рисовали диких животных, которых они видели вокруг. Очень грубые человеческие фигуры, сделанные в жизненных позициях, были найдены в Африке и на востоке Испании.

Одна из первых цивилизаций появилась в Египте. Из письменных записей и искусства, оставленного египтянами, известно многое об их жизни. Они считали, что тело должно быть сохранено, чтобы душа могла жить после смерти. Великие пирамиды были сложными гробницами для богатых и могущественных египетских правителей. Многие египетские искусства были созданы для пирамид и гробниц царей и других важных людей. Чтобы быть абсолютно уверенным, что душа будет продолжать существовать, художники создавали изображения мёртвого человека в камне. Они также воспроизводили сцены из жизни человека в настенных росписях в погребальных камерах. Египетские техники изобразительного искусства оставались неизменными на протяжении веков. В одном способе акварельная краска наносилась на глинистые или известняковые поверхности. В другом процессе контуры вырезались на каменных стенах и окрашивались акварельными красителями. Материал, называемый гуммиарабиком, вероятно, использовался для приклеивания краски к поверхности. К счастью, сухой климат и запечатанные гробницы мешали некоторым из этих акварельных картин разрушаться от сырости.

An aerial photograph of a rocky coastline. The water is a deep, dark greenish-blue. In the center, there is a large, light-colored, irregularly shaped rock formation that appears to be a peninsula or a large rock outcrop. The rock has a textured, somewhat porous appearance. The surrounding water shows some white foam or surf near the edges of the rock formation.

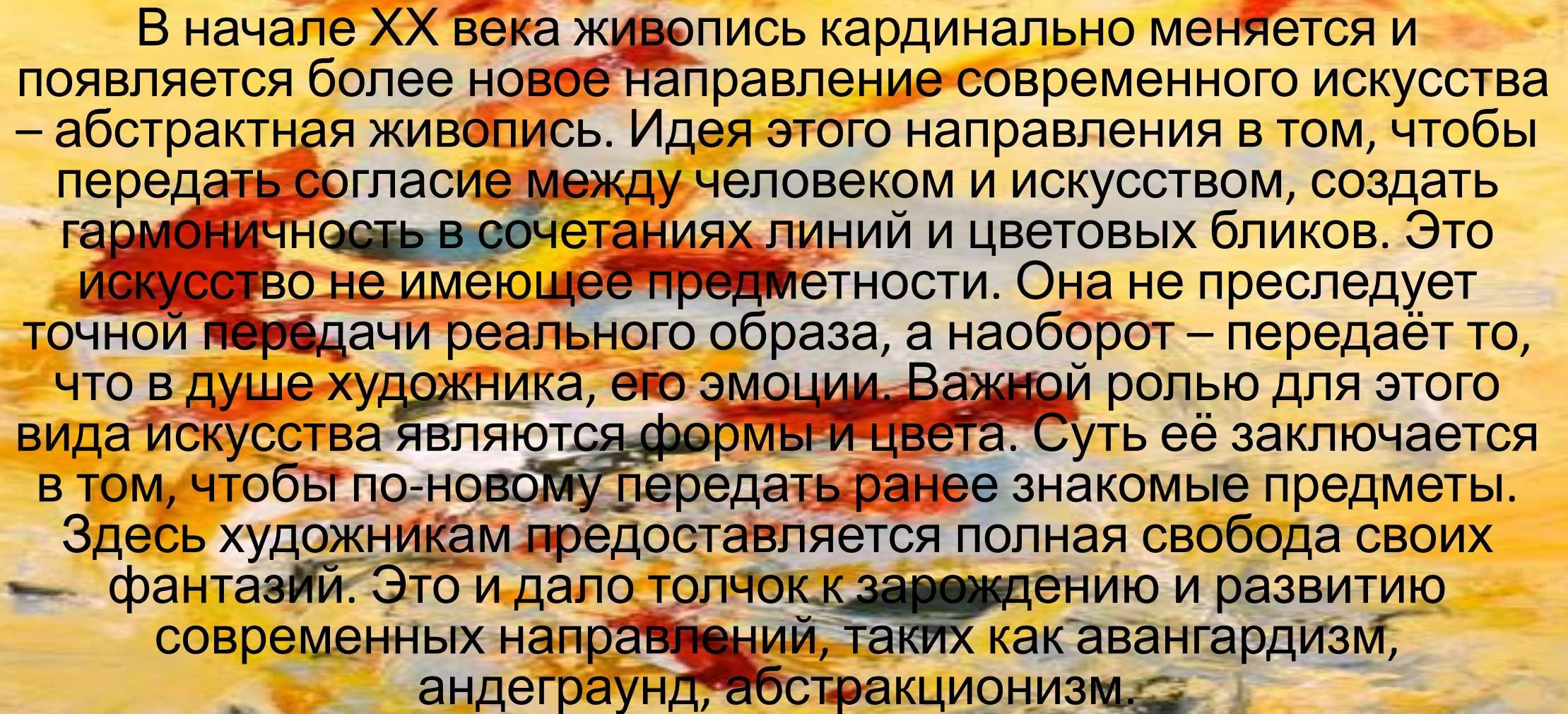
В результате изменений возникали новые виды и жанры живописи. За древним периодом последовал период Античности. Возникло стремление живописцев и художников к воспроизведению реальной окружающей жизни, таковой, какова она видится человеку. Некоторые произведения искусства, такие как объёмное пространство, светотени, стали использовать для украшения помещений, центров религии и погребения.

Следующим важным периодом в прошлом живописи является Средневековье. В это время живопись была более религиозного характера, и мировоззрение стало отражаться на искусстве. Творчество художников было направлено на иконопись и другие мелодии религии. Основными важными моментами, которые должен был подчеркнуть художник, было не столько точное отображение реальности, сколько передача духовности даже в самых различных живописных произведениях.

Период серого Средневековья сменил более яркий период Ренессанса. Эпоха Возрождения вновь внесла перелом в историческое развитие этого искусства. Новые настроения в обществе, новое мировоззрение стали диктовать художнику: какие же аспекты в живописи раскрывать более полно и ясно. Жанры живописи, такие как портрет и пейзаж, станут независимыми стилями. Художники выражают эмоции человека и его внутренний мир через новые способы живописи. В этот период католическая церковь теряет свою значимость, и художники в своих произведениях всё чаще отображают истинные виды людей, природы, бытовой и обывденной жизни. В этот период также формируются такие жанры, как – барокко, рококо, классицизм, маньеризм. Возникает романтизм, который позже сменяется более эффектным стилем – импрессионизмом.

An abstract painting with a warm, textured background of yellow, orange, and red. The brushstrokes are expressive and layered, creating a sense of depth and movement. The overall mood is vibrant and energetic.

В начале XX века живопись кардинально меняется и появляется более новое направление современного искусства – абстрактная живопись. Идея этого направления в том, чтобы передать согласие между человеком и искусством, создать гармонию в сочетаниях линий и цветовых бликов. Это искусство не имеющее предметности. Она не преследует точной передачи реального образа, а наоборот – передаёт то, что в душе художника, его эмоции. Важной ролью для этого вида искусства являются формы и цвета. Суть её заключается в том, чтобы по-новому передать ранее знакомые предметы. Здесь художникам предоставляется полная свобода своих фантазий. Это и дало толчок к зарождению и развитию современных направлений, таких как авангардизм, андеграунд, абстракционизм.

Живопись передаёт зрительные образы посредством нанесения красок на твёрдую или гибкую основу (холст, дерево, бумага, картон). В зависимости от используемых красок и материалов основы выделяют различные техники и виды живописи. Среди них:

масло;

темпера;

эмаль;

гуашь;

пастель;

тушь;

живопись по штукатурке: фреска и а секко;

акварельная;

сухая кисть;

акрил;

смешанная техника

и многие другие.

Цвет в живописи является одним из важнейших выразительных средств. Он сам по себе может быть носителем определённой идеи, кроме того может многократно усиливать мысль, заложенную в сюжете картины.

Как делают краски? Из чего появляются такие разные цвета?

Краски добывают из земли:

- из глины,
- металлической руды,
- разноцветных камней и минералов,
- а иногда – из растений.

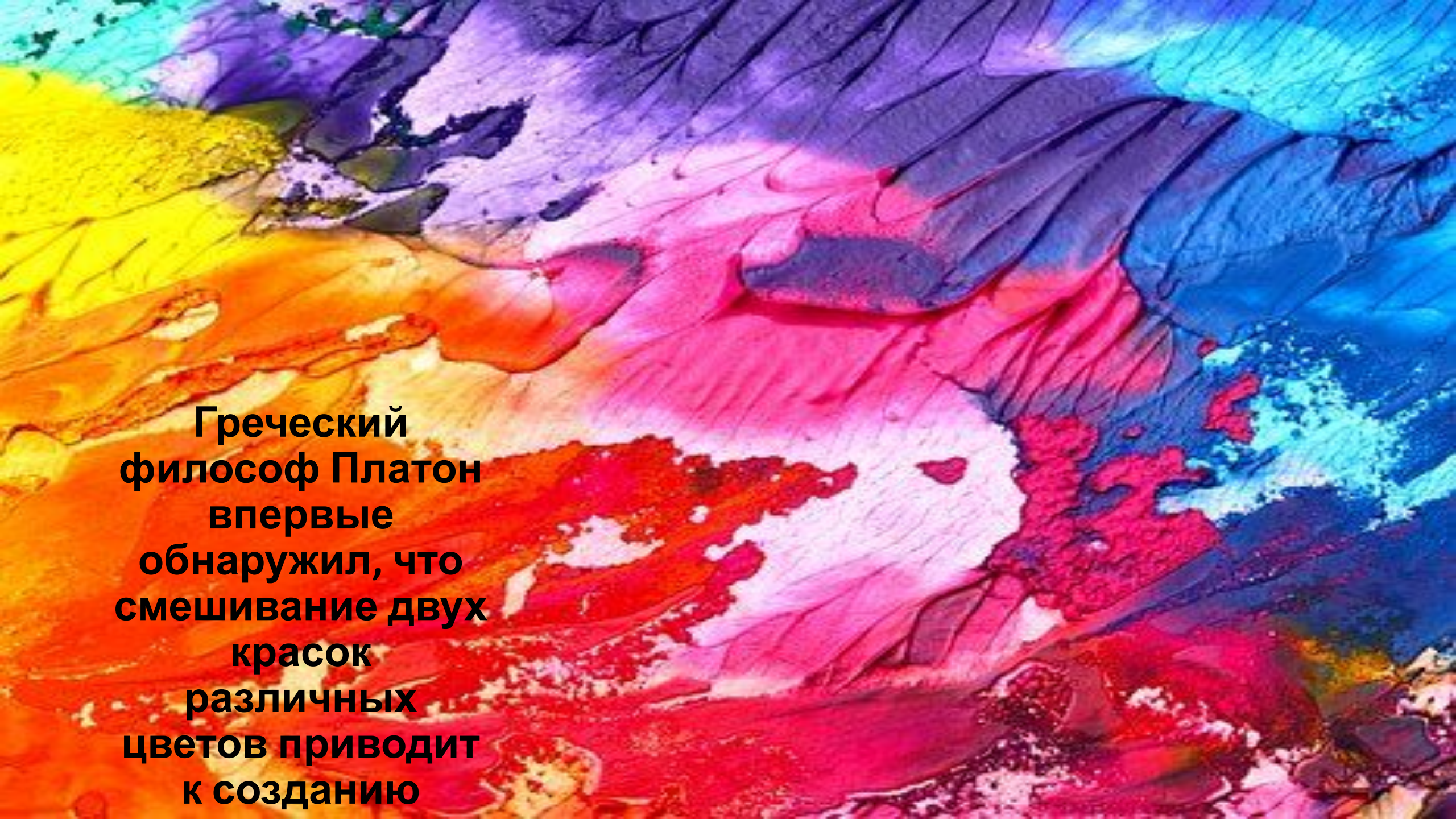
Если, например, взять обыкновенную глину, высушить ее и прокалить в горячей печи, а затем растереть, то получится коричневатый порошок. Это – основа коричневой краски, пигмент (это слово по-латыни как раз и означает «краска»).

Синий порошок, или пигмент, раньше добывали из полудрагоценного камня лазурита. Краска из лазурита – ультрамарин или ляпис-лазурь – была очень дорогой, она ценилась на вес золота.

Зеленый пигмент дает камень малахит. Пигменты разных оттенков получают из солей и окисей металлов.

Чтобы получилась краска, одной сухой смеси мало, необходимо «связать» вместе мелкие частицы пигмента, смешав его со специальными веществами, которые так и называются – связующие. Связующие вещества определяют, какая разновидность краски получится в итоге. Из одного и того же пигмента можно получить разные по составу краски: масляную, темперу, акварель, гуашь.

Связующим веществом для масляной краски является, конечно, масло. Но не всякое, а только такое, которое при высыхании образует прочную прозрачную пленку, не дает трещин и не течет. Лучшим маслом для живописи считается льняное – его отжимают из семян льна, а затем очищают и фильтруют.

**Греческий
философ Платон
впервые
обнаружил, что
смешивание двух
красок
различных
цветов приводит
к созданию**

Существует огромное разнообразие стилей и направлений в изобразительном искусстве. Часто они не имеют четко выраженных границ и плавно переходят из одного в другой, находясь в непрерывном развитии, смешении и противодействии. В рамках одного исторического художественного стиля всегда зарождается новый, а тот, в свою очередь, переходит в следующий и т.д. Многие стили сосуществуют одновременно.

Что такое натюрморт?

Это слово пришло к нам из другой страны. «Натюрморт» - слово французское, буквально оно означает «мертвая природа». Но не пугайтесь. Это ведь нарисованная природа.

Натюрмортом называют картины, на которых изображены фрукты, цветы, рыба и так далее и тому подобное.

Например захотелось вам нарисовать вазу с полевыми цветами, а рядом - блюдо с яблоками, грушами, виноградом - великолепно, это будет очень красивый натюрморт.

Появился натюрморт в Голландии в начале 17 века. Таким словом называли картины, на которых была изображена битая дичь. Позже слово «натюрморт» приобрело широкое значение. Темой для натюрмортов стали самые разные вещи, окружающие человека: цветы, посуда, книги. Все, что в жизни нас окружает - все это может быть героем натюрморта.

Как появился пейзаж?

В давние времена человек начал изображать природу. Только тогда эти изображения были фоном для портрета или какой-то сцены. О пейзаже тогда никто не знал. И лишь в 12 веке появились пейзажи - картины, в которых природа стала главным объектом.

Создали этот жанр голландские живописцы. В Голландии говорят: «Бог создал море, голландцы - берега».

Художники Голландии придумали новый способ живописи, который называется «воздушная перспектива». Все, что нарисовано: деревья, холмы - по мере удаления теряет четкие очертания. Если дерево стоит вблизи, видны все его детали. Можно рассмотреть даже отдельные веточки и листья. А если смотреть издали, все это превращается в расплывчатую массу.

Вот идет человек, он одет в синий плащ и высокие черные сапоги, в руках держит палку. Но когда человек отойдет подальше, то превратится в пятнышко. И не будет видно цвета его одежды и даже очертаний его фигуры. Вдалеке все как бы сглаживается воздухом. Так в пейзаже появилась перспектива.

Воздушная перспектива была очень важным открытием голландских художников.

История портрета

Картина на которой изображен человек - это портрет. Портреты, написанные мастерами, могут много рассказать, как о том, кто изображен, так и о самом мастере.

Искусство портрета родилось несколько тысячелетий назад.

Первые изображения человека были выполнены не красками.- Это были огромные каменные изваяния египетских фараонов.

Над этими гигантами трудились тысячи людей много лет. Величественные статуи фараонов и теперь с бесстрастной улыбкой взирают на людей.

Б.А. МОКШОВ. БУДКОВСКИЯ

Что такое интерьер?

Внутреннее оформление здания называют интерьером. Это название произошло от французского слова и означает «внутренний». У слова «интерьер» есть еще одно значение. Изображение комнаты с мебелью и другими домашними вещами также называется интерьером.

Интерьер - это еще один жанр живописи.

Им увлекались не только голландцы, но и художники других стран.

Что такое бытовая живопись?

Именно в 17 веке, в Голландии стала очень популярной бытовая живопись. Художники в своих картинах донесли до нас простую жизнь того времени: улицы голландских городов, обстановку домов, в которой ощущается любовь голландцев к чистоте и порядку. Кисть художника останавливает мгновение жизни, и оно замирает на полотне.

Но бытовая живопись бывает разной: один художник рисует маленький незаметный случай из жизни, другой - в одном мгновении отражает судьбу человека или целого поколения.

Кто такой анималист?

Есть художники, у которых главными персонажами картин и рисунков являются птицы и звери. Таких художников называют анималистами. Слово это происходит от латинского «animalia», что означает «животное». Глядя на животный мир, художники восхищаются многообразием его красок: ярким оперением птиц, росписью крыльев бабочек. Рисовать животных совсем не просто. Ведь они не могут позировать часами художнику. Поэтому анималисты долго наблюдают за животными, изучают их повадки и даже характер.

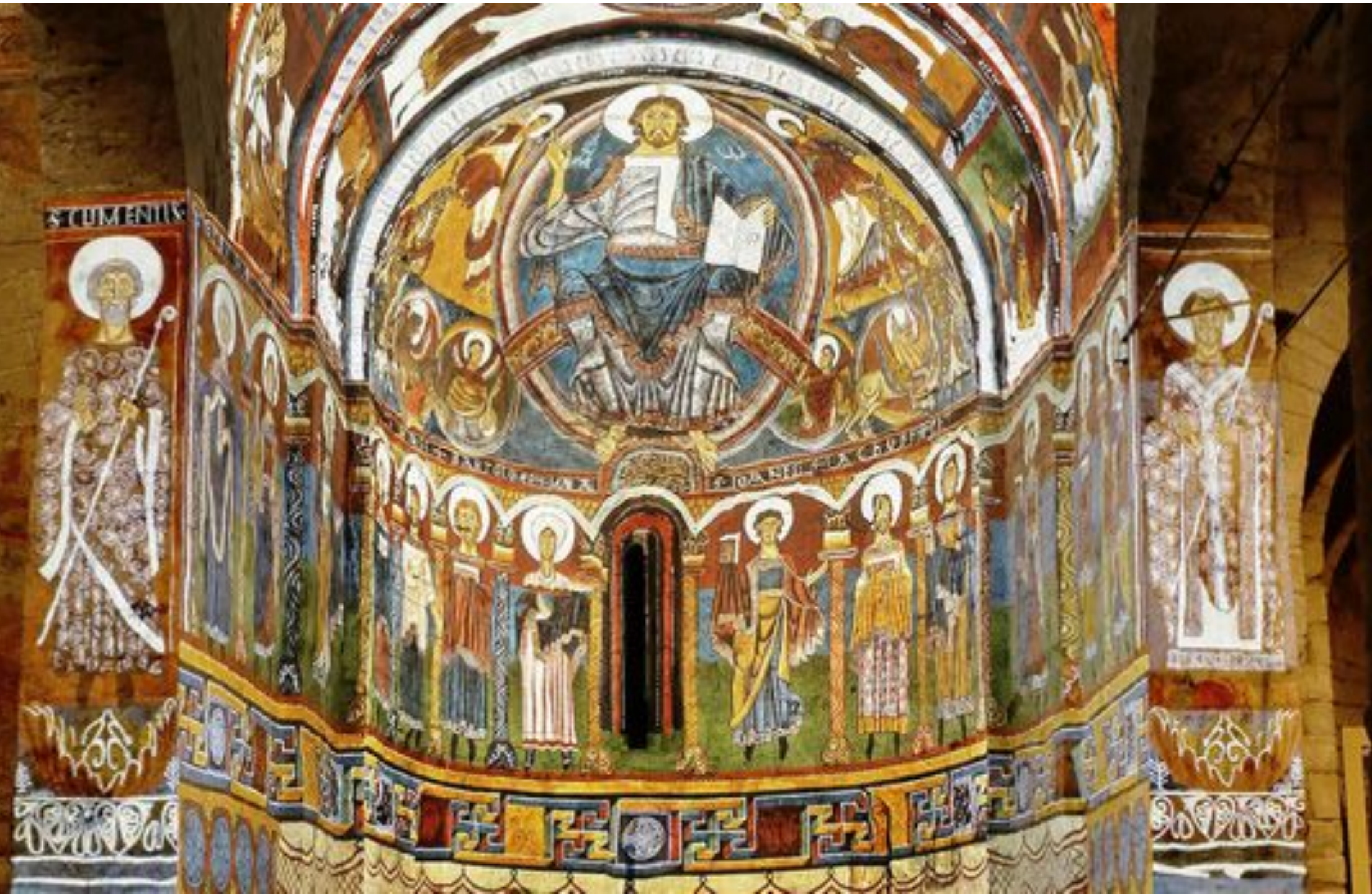
Что такое фреска?

Искусство фрески известно было еще в Древней Руси. В то время живописью украшали церкви. Художники создавали фрески, красивейшие мозаики на церковных стенах.

Фреска и мозаика - два основных способа, или техники, в которых выполняется монументальная живопись.

Слово «фреска» происходит от итальянского «fresco», что значит «свежий», «сырой». Фрески пишут по сырой штукатурке красками, которые разводятся водой.

Стену покрывают известковым раствором, и тотчас, пока раствор еще свежий, начинают писать красками – пигментом, разведенным чистой водой. Когда штукатурка высыхает, краски оказываются прочно закрепленными на стене, как будто накрепко впаянными в нее. Выполняя фреску, художник должен писать очень быстро, ведь раствор на стене высыхает в течение десяти-пятнадцати минут, а после этого краски уже не закрепляются. Поэтому такая работа требует большого мастерства и необыкновенной точности. Стоит художнику чуть-чуть ошибиться и провести неверную линию, как весь фрагмент уже готовой живописи приходится счищать со стены, вновь покрывать поверхность штукатуркой и начинать заново.

Что такое миниатюра?

В старинных рукописных книгах можно увидеть небольшие, но очень выразительные рисунки, сопровождающие текст. Они называются миниатюрами. Эти рисунки малы по размерам, однако художники умело и искусно выписывали на них каждую деталь. Страницы рукописных книг Древней Руси украшали прекрасные миниатюры. Высоко ценятся старые персидские миниатюры. Создавшие их художники были большими мастерами. Они изображали людей, животных, сады, дома. Изящно выписывали оперение птиц, листья деревьев и богатые узоры на одежде.

Кто такие маринисты?

Художников, которые любят рисовать море, называют маринистами. Это слово произошло от латинского «marina», что значит «морской».

Ильин И.

Кто такие импрессионисты?

Весной 1874 года в Париже открылась выставка картин художников нового направления. О ней очень много говорили. Среди выставленных картин была одна, которая называлась «Впечатление. Восход солнца». Написал ее Клод Моне. «Впечатление» по-французски «impression». Эта картина и дала имя новому течению - импрессионизму.

Впервые в истории искусства художники сделали для себя правилом писать не в мастерской, а под открытым небом: в поле, лесу, парке. Художников стали называть импрессионистами не случайно.

Это слово подходило к их работам, потому что в них живописцы передавали свои впечатления от увиденного. Главным для них стал воздух и свет, в который были будто погружены фигуры людей и предметы.

Они стремились показать зрителю богатство цвета в природе.

Но путь художников-импрессионистов был трудным. Их не понимали, над ними смеялись. Они жили в нужде, часто голодали и продавали свои картины за гроши. И все-таки продолжали работать, не изменяли своим убеждениям. Создавали картины под открытым небом.

Художник пишет отдельно каждой краской, не смешивая их на палитре. Эта техника была совершенно новой и возмущала многих своей неразберихой.

Монументальная живопись.

Чтобы увидеть монументальную живопись отправляемся в церковь или костел или собор.

Все внутри может рассказать об этом виде живописи, ведь монументальная - это латинское слово «монумент», которое означает «напоминающий», «хранящий память»

Оглядитесь вокруг. Стены, столпы, своды, купола внутри и часто снаружи храма - все сохраняет эту память, ведь все украшено интересными росписями, чаще всего на сюжеты из Библии.

Дело в том, что в древние времена грамотных людей, которые умели читать было очень мало. Вот тогда придумали художники способ донести смысл книг до всех, кто прочить не может. Рассматривая росписи люди могли узнать о жизни Христа и Богородицы, о том, как, согласно Библии, создавался мир, о чудесах, которые совершали святые, о том как представляли себе мир древние.

Сейчас такая роспись будет не каждому понятна и фигуры персонажей совсем не похожи на реальные, ведь создавалась такая роспись по определенным правилам. Именно по таким правилам создавались и иконы.

Итак, существует живопись, которая неразрывно связана с архитектурой. Этот вид живописи существует благодаря архитектуре, ведь существовать без стен, куполов, столпов эта живопись не может.

Перенести ее куда-то в другое место как обычную картину тоже нельзя. Рассмотреть на репродукциях будет трудно. Чтобы в полной мере оценить такую живопись, нужно оказаться в том самом месте, где она была создана. А имя ее - монументальная живопись.

Художники- иллюстраторы, кто они?

Все дети любят сказки: любят слушать, как их рассказывают бабушки и мамы, а те, кто умеет читать, читают сами. Читают и рассматривают интересные, красочные картинки - иллюстрации, которые рассказывают о героях книги ничуть не меньше, чем текст самой сказки. А кто же создает эти иллюстрации? Ну конечно художники, художники - иллюстраторы.

Кто такие иллюстраторы? Это художники, которые рисуют иллюстрации для книг, помогающие понять содержание книжки, лучше представить её героев, их внешность, характеры, поступки, обстановку, в которой они живут... По рисунку художника-иллюстратора сказки вы можете догадаться, даже не прочитав ее, злые герои сказки или добрые, умные или глупые.

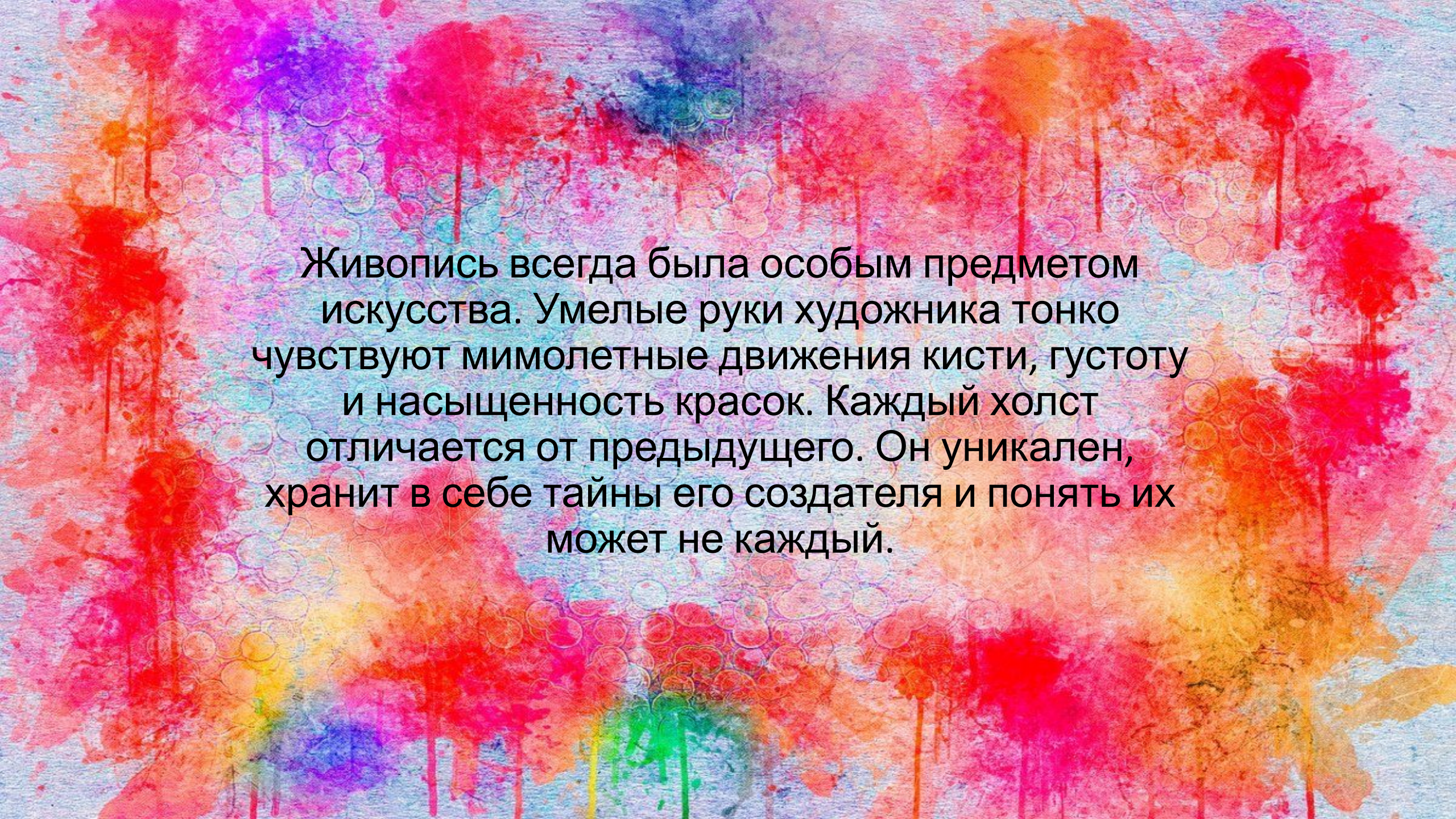
В сказках всегда много фантазии, юмора, поэтому художник, иллюстрирующий сказку, должен быть немного волшебником, обладать чувством юмора, любить и понимать народное творчество.

Где бы ни находился художник: на улице, в доме, в музее, в кино, в зоопарке — всюду он ищет материал для своих будущих иллюстраций.

ИВАН БИЛИБИН. ИЛЛЮСТРАЦИИ К СКАЗКАМ А.С. ПУШКИНА

ИВАН БИЛИБИН
ИЛЛЮСТРАЦИИ
К СКАЗКАМ А.С. ПУШКИНА

The background is an abstract watercolor painting. It features a rich palette of colors including deep reds, pinks, purples, blues, and oranges. The texture is soft and layered, with numerous small, overlapping circular patterns that resemble bubbles or cells. The colors are blended together, creating a sense of depth and movement. The overall effect is vibrant and artistic.

Живопись всегда была особым предметом искусства. Умелые руки художника тонко чувствуют мимолетные движения кисти, густоту и насыщенность красок. Каждый холст отличается от предыдущего. Он уникален, хранит в себе тайны его создателя и понять их может не каждый.