

ИЗО- памятники мировой живописи

Назовите родину художницы Ивори.

- У людей с кошками есть какая-то особенная, космическая связь. Гордые кошки как будто наблюдают за нами немного свысока своими пронзительными желтыми, оранжевыми или зелеными глазами и, тем самым, даже немного гипнотизируют нас. Это вам подтвердят любители кошек, которые каждый день общаются со своими питомцами. У британской художницы и известной любительницы кошек Лесли Энн Ивори (Lesley Ann Ivory) большинство картин посвящены пушистым любимцам. Она создала даже **астрологический гороскоп** в картинах, посвященный кошкам, и назвала его «Гороскоп для кошек».

Лесли Энн Ивори рисует уже более 15 лет и в основном изображает природу: различных животных и растительность, однако большая часть ее работ посвящена кошкам. Лесли считает кошек чрезвычайно умными животными, которые могут научить людей творить добро, а также заботиться о дорогих и близких существах. Кроме того, кошки являются воплощением грации, так что **астрологический гороскоп** с кошками в главной роли выглядит очень привлекательно.

Создавая свой «кошачий» **астрологический гороскоп**, художница использовала не только пушистых «моделей», но и классические мотивы творчества восточной живописи, в особенности иранской. Именно поэтому кошки на картинах художницы изображены на сложных фонах, где тщательно и очень аккуратно прорисована каждая мелкая деталь, каждая завитушка и черточка.

«Кошачьи» творения Лесли Энн Ивори очень ценятся состоятельными любителями кошек. У многих из них в домашней коллекции хранятся по несколько работ талантливой художницы, изображающих кошек.

Что выражало искусство?

- Художники всегда представляли своего рода касту. Работа художника предназначалась для немногих, обладавших всей полнотой власти, так и сами они представлялись посланцами высшей, божественной силы. Поэтому, на протяжении всей своей истории искусство было посредником между сферой труда и сферой власти, способствуя целостности всего социального организма. С помощью искусства мир труда приобщался к власти.

Только начиная с Возрождения в Италии, распространившегося и в других странах Европы, искусство из «цехового» состояния перешло в разряд «свободных искусств», а художник из ремесленника превратился в интеллектуала, став, таким образом, частью господствующего класса. Но и раньше художники не были простыми исполнителями. Власти было мало их покорности, она нуждалась в их воображении, в способности фантазировать и мечтать.

Среди множества примеров приведем два. Перикл доверил Фидию строительство и скульптурное оформление Парфенона, который должен был наглядно воплотить идею единства эллинских народов. Ватикан поручил Браманте, Рафаэлю, Сангалло, Микеланджело, позднее Бернини строительство собора св. Петра, которому в период жестоких религиозных распрей предстояло не просто олицетворять, но и материализовать в специфических формах учение церкви. Видимо, от этих художников, как и от многих, существовавших до них и после, требовались не торжественные восхваления и даже не приукрашивание власти, а зримое воплощение ее доктрины.

От искусства не требовалось иллюстрирования текстов, напротив, произведение искусства выражало то, что не могло передать слово. Зрительное восприятие напрямую связано с воображением, от воображения зависел весь ход истории цивилизации, оно не противоречит рациональному мышлению и научному познанию, но и не совпадает с ним.

Визуальное искусство — это воздействие посредством изображений, как поэзия — воздействие посредством слов, а музыка — посредством звуков. Впечатление от того, что дает увидеть нам искусство, непременно полнее обычного наблюдения. Искусство всех времен и народов непосредственно и органично связано с образным восприятием и воображением: художники, принадлежащие к разным культурам, придали видимую форму невидимому, воплотив символы или символические значения в зримых формах.

Какой город в Англии задуман и спроектирован художником?

- В Древней Греции, где искусство достигло вершины, слово *tecne* означало и искусство и ремесло (техника). На всех этапах развития культуры искусство связано с понятием делать, суметь сделать, сделать как можно лучше, достигнуть высшего качества. И по сей день говорят о системе изобразительных приемов и методов, и еще совсем недавно предпринимались попытки создать художественное произведение средствами, отличными от традиционных и относящихся к системе промышленной технологии. Однако высокие художественные результаты иногда достигаются и с помощью простых ремесленных навыков: достаточно вспомнить изделия кустарных народных промыслов, искусство первых земледельцев, искусство первобытных народов.

Художественное наследие, связанное с городом, несравненно богаче и разнообразнее. Существуют старинные города, история которых целиком отражена в эволюции художественных форм, и не только архитектурных. Есть и другие города, чей облик был задуман и спроектирован художником как, например, в Италии — Виченца, в Англии — Бат, в России — Петербург, а недавно в Латинской Америке — Бразилиа.

Что означает живопись?

- Живопись - это такой вид изобразительного искусства, в котором цвет играет главную роль.

К живописи относятся произведения искусства, выполненные красками, нанесенными на какую-нибудь твердую поверхность.

Живопись означает писать жизнь, писать живо, то есть полно и убедительно передавать действительность.

По своему практическому назначению живопись разделяется на монументальную, станковую, иконопись, миниатюру, театральную-декорационную, декоративную роспись и др.

Каждая из разновидностей живописи отличается своей спецификой. Это касается как технического исполнения, так и художественно-образных задач.

Образы живописи очень наглядны и яркие. Художники создают полотна живописными и пластическими средствами. Они используют возможности рисунка и композиции, но главным средством выразительности в живописи является цвет.

Живопись способна запечатлеть сложный мир человеческих чувств и характеров, передать тончайшие изменения в природе, вечные философские идеи и фантастические образы. Полнота охватываемых живописью явлений проявляется в присущих ей жанрах.

Какой жанр живописи является одним из самых древних?

- История живописи начинается с наскальных изображений первобытного человека.

Огромные духовные сокровища накоплены в ходе ее развития.

Древнерусская икона, воплощающая идею Бога, является одновременно святыней и примером живописи, передающей не земную, а божественную красоту. Цвет икон условен и декоративен. Назначение иконы передавать не реальность, а божественную идею, в которой живопись искала идеал.

В эпоху Возрождения человек стал мерой всех вещей и героем живописных произведений. Изображение мадонны явилось идеалом земного совершенства. Художники начали писать реалистические полотна.

Техника живописи постоянно совершенствовалась. Все более разнообразные сюжеты привлекали живописцев. Это все привело к возникновению жанров в XVII веке.

Одним из самых древних жанров является портрет. Прекрасные портреты, выполненные в технике восковой живописи, были найдены в местечке Файюм. Они были созданы в Древнем Египте в I-III веках нашей эры. Файюмские портреты отличаются яркой жизненной образностью, объемной светотеневой моделировкой форм.

Кого можно назвать певцом русской живописи?

- Картины, в которых главным было изображение природы, тоже стали создавать в Голландии в XVII веке. Жанр пейзажа не только говорит о бесконечном многообразии и красоте природы в разное время года, в различных климатических условиях, при солнечном и лунном освещении, но и передает чувства и настроение. Сравните пейзажи К. Коро, Ван Гога, П. Сезанна и вы увидите, что в основе любого из них - реальная природа, но при этом образы возникают самые разные, потому что главное - это индивидуальность художника. Он рисует не всегда так, как в натуре, а передает свое внутреннее состояние в живописи, поэтому у каждого художника свои любимые цветовые сочетания, приемы, индивидуальное отношение к цвету.

Певцом русской природы можно назвать И. Левитана. Замечательными русскими пейзажистами были Ф. Васильев, В. Поленов, А. Саврасов, И. Шишкин и др.

Если художник изображает только морские пейзажи, то их называют "маринами", они составляют самостоятельный жанр. Картины И. Айвазовского яркий пример этого жанра.

Некоторые художники все свое творчество посвящают изображению животных и птиц. Они создают произведения анималистического жанра. Живописцы выбирают его редко, а вот графики и скульпторы любят рисовать и лепить различных зверей и их детенышей (А. Лаптев, В. Ватагин, Е. Чарушин).

События прошлого, библейские истории и былинные времена вдохновляют художников на создание картин исторического жанра - это, как правило, полотна с многофигурными композициями, реалистичные по цветовому решению. Творчество В. Сурикова - яркий пример исторической живописи.

К какому жанру относится изображение повседневных занятий людей?

- Не только значительные героические события, но и повседневные занятия людей, обычный быт можно изображать на полотне. Такие картины являются произведениями бытового жанра, иногда их называют полотнами жанровой живописи, например картины русских художников: А. Венецианова, П. Федотова, В. Перова, Г. Мясоедова, Б. Кустодиева.

В историческом и бытовом жанрах важна взаимосвязь персонажей, а образное решение создается во многом с помощью цвета.

Сначала мы разглядываем сюжет картины, что изображено, кто является героем, когда это было, а затем рассматриваем, как это написано, как художник изображает тот или иной предмет, как он накладывает краски (лессировкой, алла прима), какой выбирает колорит. Именно от выбора цвета зависит настроение картины, ее эмоциональное воздействие. Колорит полотна может быть радостным и печальным, спокойным и тревожным, загадочным и ясным.

Постарайтесь понять замысел художника, основную идею произведения. Стать грамотным зрителем непросто. Нужно изучить язык живописи и постоянно развивать свое восприятие, художественный вкус, эмоциональность.

..... – осознанное зрительное ощущение.

- Любой предмет имеет свой цвет. Некоторые объекты мы узнаём только благодаря цвету. Представьте три круглых по форме и одинаковых по величине объекта. Мы можем "превратить" их в оранжевый апельсин, красный помидор или зеленое яблоко, окрасив в соответствующие цвета. Изменение оттенков неба, земли и воды в зависимости от цвета освещения

В сумерки наиболее ярким кажется зеленый цвет. С наступлением темноты красно-фиолетовые цвета темнеют, а зелено-голубые цвета светлеют.

Весь мир во всей его красоте, форму и материал, пространство и освещение мы видим благодаря разнообразию цвета.

Цвет - это один из признаков видимых нами предметов, осознанное зрительное ощущение.

Многоцветие живой природы по-своему радует нас во все времена года.

Каждому времени года соответствует определенная палитра сочетающихся друг с другом красок. Вы можете остановить свой выбор на нежных весенних и сочных летних, ярких осенних и приглушенных зимних тонах. В творческой работе придерживайтесь принципа цветовой гармонии, и ваши рисунки получатся действительно красивыми.

Какие цвета действуют успокаивающее на нервную систему?

- В Японии, например, "цвета Кабуки" - темно-зеленый цвет сосновых игл, коричневый цвет гор, розовый цвет сакуры - кажутся неяркими по сравнению с цветами на Западе. Но в сочетании друг с другом, хотя по западным стандартам они не гармонируют, получается характерный для Японии, богатый оттенками цвет.

Но цвет может не только радовать, а и вызывать раздражение, тревогу, чувство тоски или грусти. Иными словами цвет оказывает на нас эмоциональное воздействие.

Одни цвета успокаивают нервную систему, другие, наоборот, раздражают. Успокаивающее воздействие оказывают зеленый, голубой, синий, а возбуждающее - пурпурный, красный, оранжевый, желтый цвета.

Известно, что человек, нуждающийся в физическом отдыхе, эмоциональном покое, инстинктивно выбирает темные тона. Если же организм нуждается в отдаче энергии путем направленной вовне активности или интеллектуального творчества, тогда естественной реакцией будет выбор светлых ярких тонов.

Кто из поэтов стал одним из первых исследовать цвет?

- Велика роль цвета в обрядах и празднествах. Так, например, красный цвет означает торжественность, величие; черный - горе, смерть, печаль; белый - чистоту, невинность; зеленый - надежду и т. п. Интересно отметить, что у разных народов одному и тому же цвету могли придавать разное символическое значение. Например, в Китае и некоторых странах Азии и Африки белый цвет является цветом траура. Славяне одевали умерших в белые одежды.

Одним из первых, кто начал исследовать воздействие цвета, был И. Гёте, который как поэт смог убедительно прочувствовать, что в зеленом цвете заключены доброта, умиротворение, способность успокоить глаз и душу, синий цвет вызывает чувство холода, а красный действует устрашающе.

И. Гёте любил рассматривать один и тот же пейзаж через стекла зеленого, желтого, красного и других цветов и наблюдать, как при этом изменяются восприятие и эмоциональное состояние человека .