

Здравствуйте, уважаемые учащиеся и родители. Тема сегодняшнего урока это Живопись.

Задания по презентации:

1. Внимательно рассмотреть слайд.
2. Если учащийся достаточно взрослый, то записать в тетрадях все, что подчеркнуто, если нет, то просто прослушать презентацию. Нажав клавишу F5 начнется автоматический просмотр. Почти все слайды будут озвучены. Дорогие родители, прошу Вас помочь ребятам переключать слайды. Большое спасибо.
3. Основное задание в конце презентации. Фото тетради присылать на почту преподавателя yaryginao@mail.ru в теме письма обязательно указать Класс и фамилию и имя учащегося.

Живопись: ее виды, стили,
жанры, техники и история
возникновения

Живопись – это вид изобразительного искусства, представляющий собой способ запечатления окружающего мира красками на поверхности. Основное выразительное средство живописи – **цвет**, воздействующий на общее восприятие зрителем картины, позволяющий обращать внимание на важные детали, усиливающий эмоциональную составляющую произведения. Оттенки и тона, необходимые художнику для точной передачи колера, объема, пространства достигаются путем смешивания красок на палитре.

Мона Лиза Леонардо да Винчи

Чёрный квадрат. Казимир Малевич

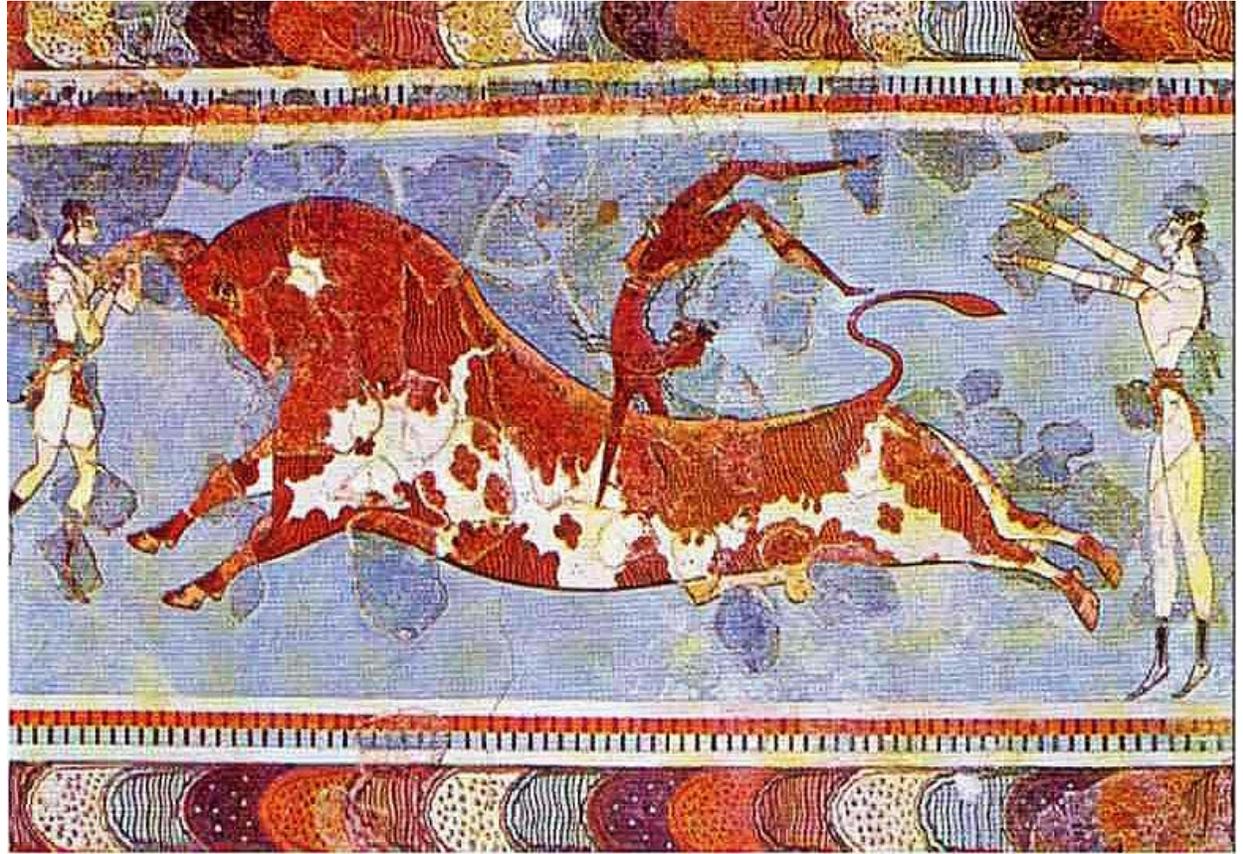
Абстракция Василий Кандинский

Виды живописи

Основных вида живописи — два: станковая и монументальная.

Иванов «Явление Христа Народу»

«Акробаты с быком» Кносский Дворец

Станковая живопись. Название получила от слова «станок», под которым подразумевается мольберт. Истинные художники, привыкшие писать всегда и везде, практически никогда не расстаются с этим трех- или четырехногим «другом». Установив холст на мольберт, мастер имеет возможность не только писать интересный ему сюжет без искажений (как это бывает, если рисовать, сидя за столом), но и время от времени отходить подальше от работы, чтобы оценить результат на расстоянии. Такой прием позволяет увидеть картину в целом и быстро поправить огрехи.

«Натюрморт с Рыбой» Питер Клас

«Девочка с Персиками» В. Серов

Монументальная живопись. Неразрывно связана с архитектурой. Другое ее название – «мураль», означающее «настенную живопись». Монументальной росписью украшаются потолки, стены зданий. Как правило, сюжет такого «полотна» подчеркивает предназначение сооружения, образует единую с ним концепцию, как художественную, так и тематическую. Чаще всего задействуется [техника фрески](#) – росписи по сырой штукатурке.

Доменико Гирландайо. Рождение Богородицы (фрагмент фрески в капелле), 1486-1490

Существует еще и декоративная живопись, главное призвание которой – украшать. Отличается чистыми, сочными цветами, тщательно проработанными формами, логическим построением композиции. К особенностям направления относятся: нарушение перспективы, изменение пропорций, отсутствие объема, наличие контура и орнаментальных узоров. Декоративная живопись может быть и станковой, и монументальной.

Олег Давыдов. Декоративный натюрморт

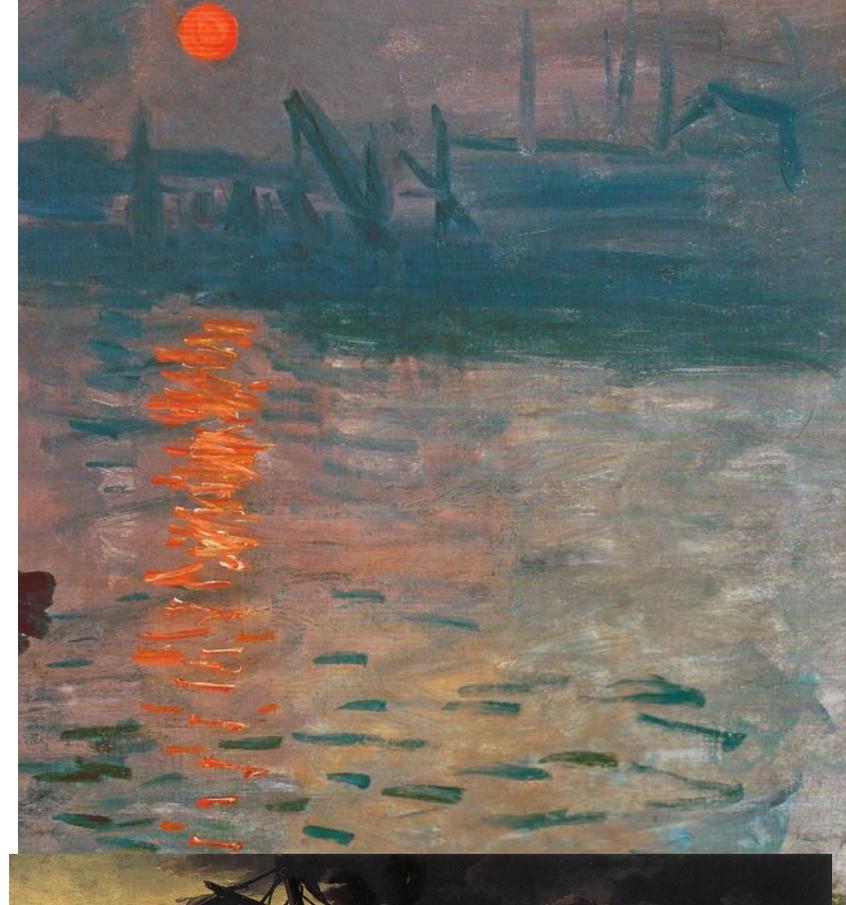

Акжана Абдалиева. Любовь

Екатерина Соаха. Декоративный натюрморт

Основные стили живописи:

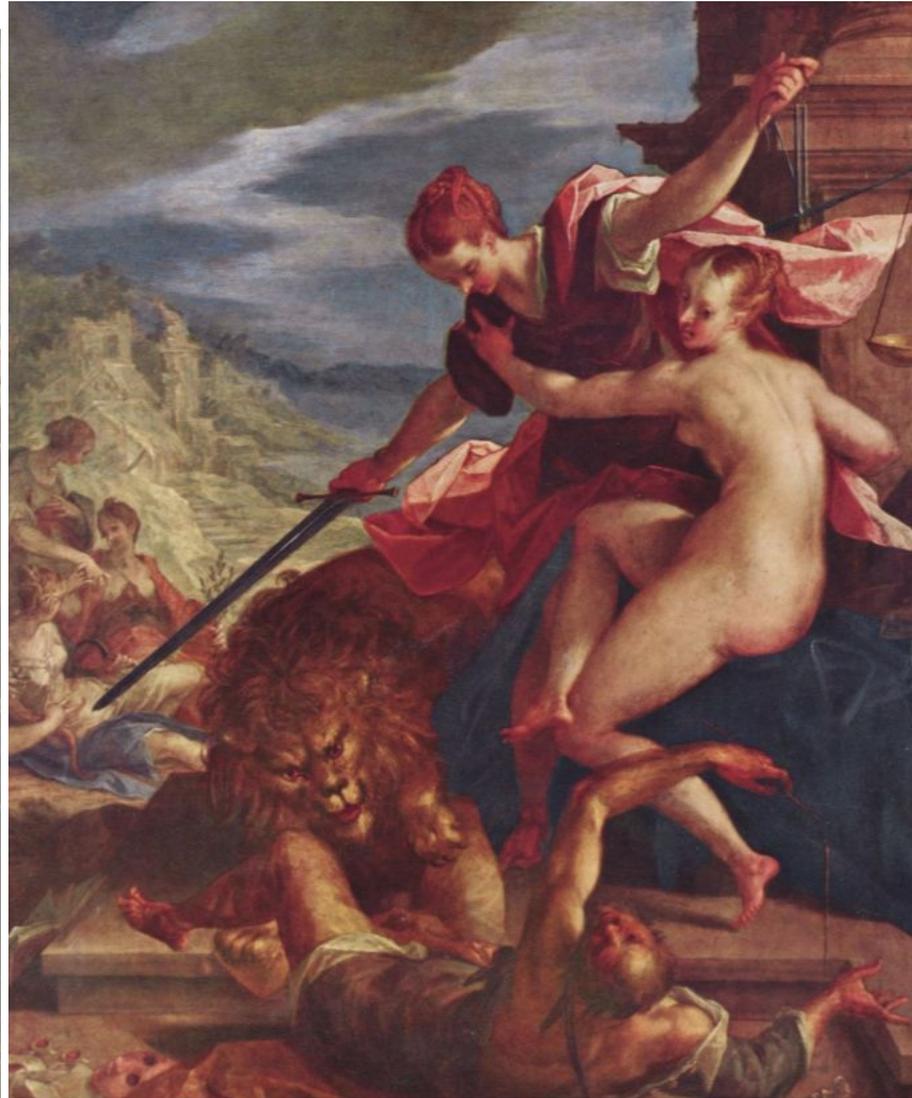
• **ренессанс** (Возрождение). Стиль появился в Италии, в 14 веке. Ориентирован на изображение светской стороны жизни. Художники воспевают культ человеческого тела, проявляют интерес к деталям. Стал основой для стиля **рококо** — утонченной «версии» барокко;

- **маньеризм**. Пришел из Италии 16 века. Для стиля характерны: искусство позирования и любовь к вычурным позам, которые достигают пика, изломанность линий, некоторая деформированность, удлинненность фигур, композиционная перегруженность, яркая цветовая палитра, напряженность поз...

Франческо Маццола Пармиджанино «Мадонна»

Ханс фон Аахен «Торжество Истиины и Справедливости»

Джованни Баттиста Нальдини «Оплакивание Христа»

• **барокко**. Стиль возник в 16 веке, в Италии. Дошел до Испании, Франции, Германии. Главные черты – роскошь, пышность, динамизм. Большое внимание уделено украшениям и другим элементам, подчеркивающим состоятельность, принадлежность к богатому сословию;

М. Караваджо «Вакх»

П. Рубенс «Охота на кабана»

- **классицизм**. Зародился как стиль в 17 веке, в странах Западной Европы. Спустя сто лет охватил восточную часть. Картины, написанные в стиле классицизма, отличаются натуралистичным, догматическим воспроизведением. Прародитель **академизма**, приветствующего каноны изобразительного искусства

Жак-Луи Давид «Клятва Горациев»

Грёз Жан Батист «Избалованное дитя»

романтизм. Возник в западной Европе в конце 18 века. Стиль характеризовался акцентами на эмоции и индивидуализм героев живописных сцен, а также прославлением силы и красоты природы. В большинстве стран романтизм достиг своего пика развития в период с 1800 по 1850 годы.

Т. Жерико «Плот «Медузы»»

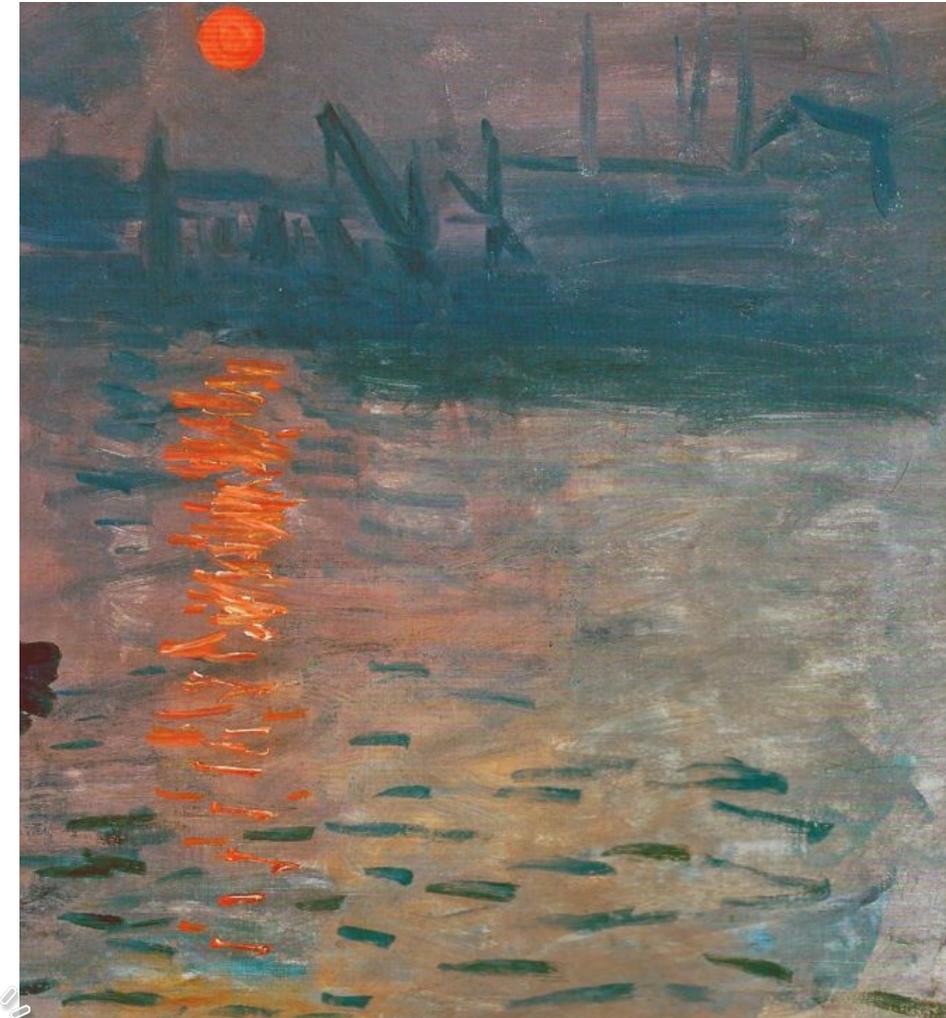

Э. Делакруа «Свобода, ведущая Народ»

Импрессионизм. Пришел из Франции в конце 19 века. Суть стиля — запечатлеть мгновение с помощью быстрых мазков. Полотна, выполненные в этом стиле, нужно рассматривать с небольшого расстояния, чтобы яркие пятна краски сложились в общую картину;

Эдуард Мане «В лодке»

Клод Моне «Впечатление. Восход Солнца»

экспрессионизм. Возник в начале XX века в Европе. Считается, что экспрессионизм — трансформация импрессионизма, который эволюционировал из обычного описания окружающей действительности в выражение субъективного состояния художника. Попытка воздействовать на зрителя через эмоции передается с помощью основных приемов: яркие и кричащие цвета, угловатые и искореженные линии, грубые и быстрые мазки;

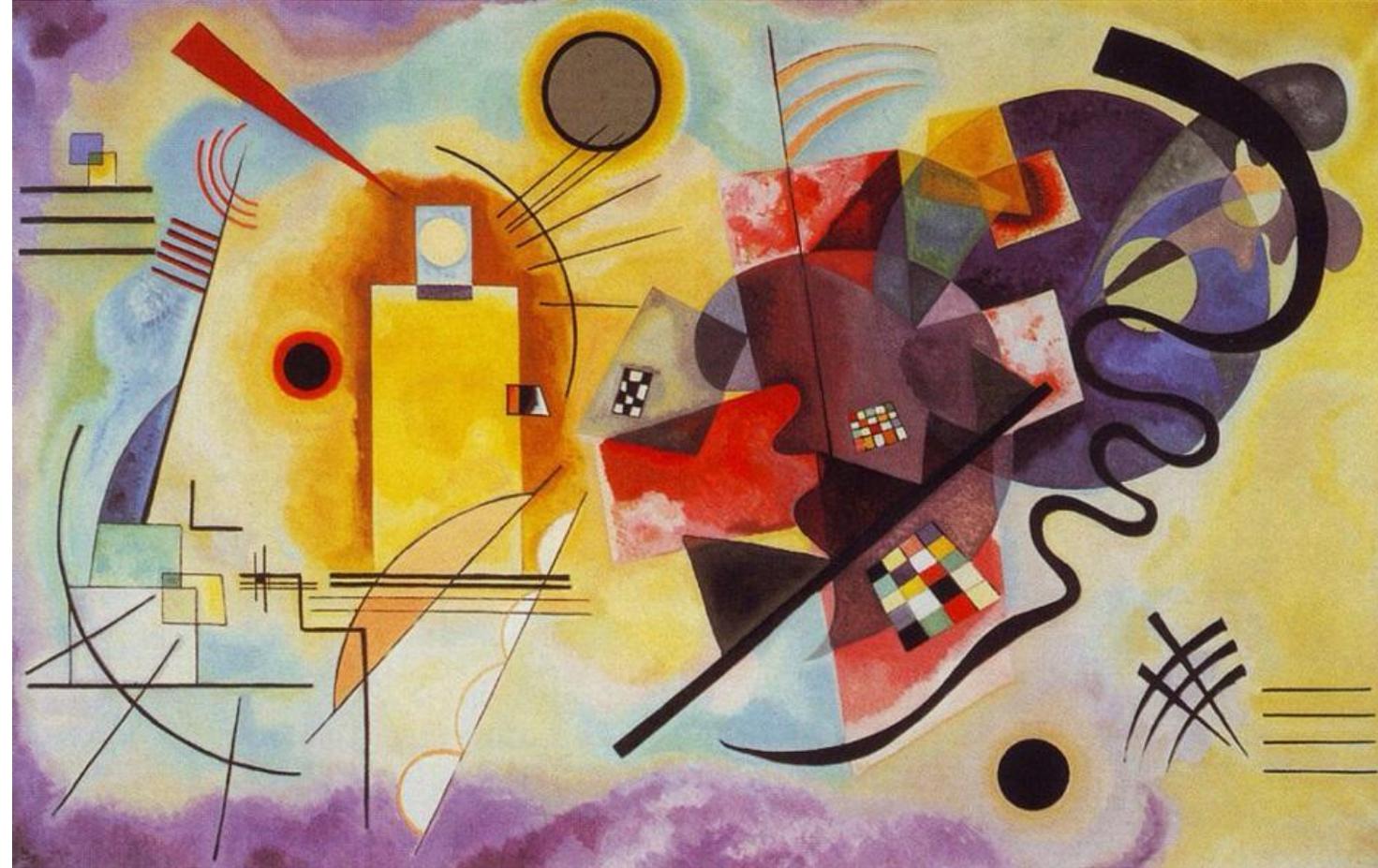
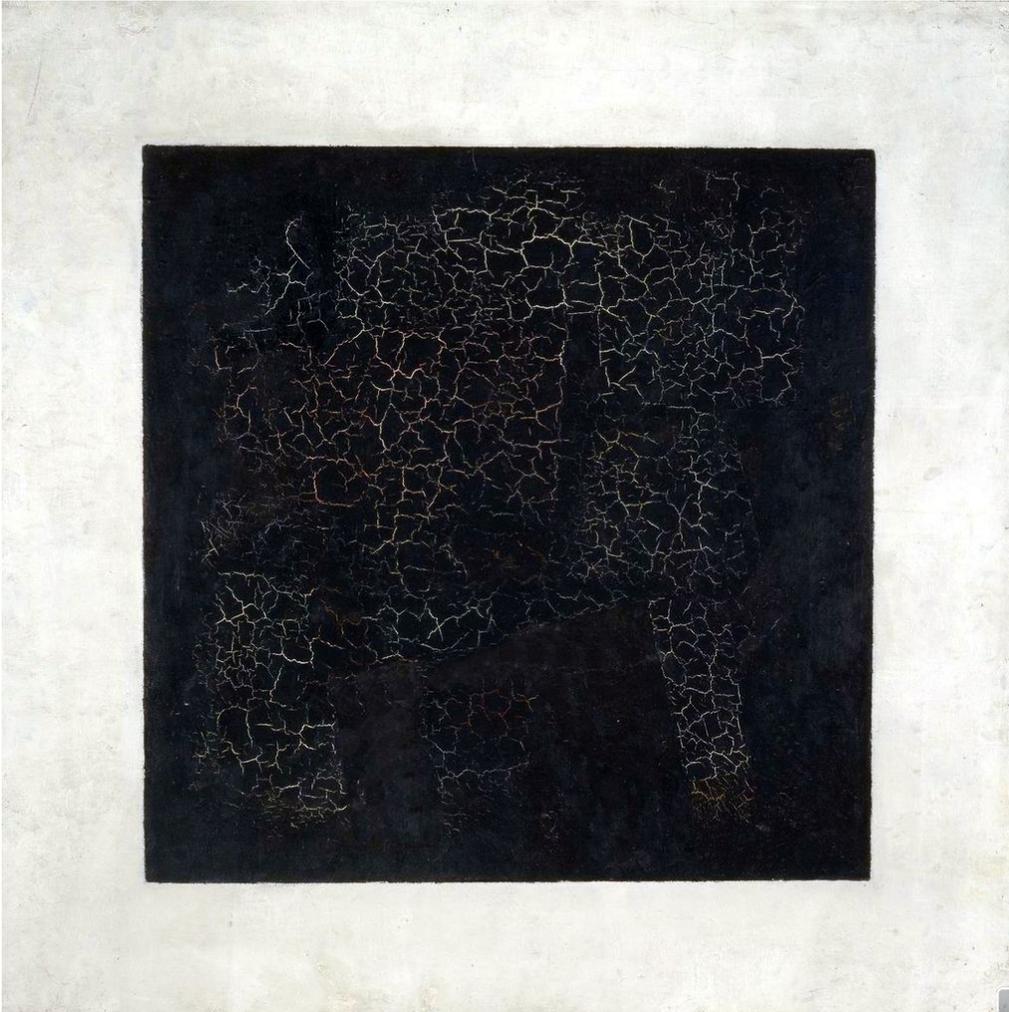
Алексей Явленский «Цветы, фрукты и кувшин»

Франц Марк «Бык»

«Крик» Эдвард Мунк

- **авангардизм**. Выделился в отдельный стиль в начале XX в. Тесно связан с **модернистскими течениями** и подразумевает поиск новых форм и образов, а также внедрение в живопись новаторских концепций через упрощение изображения на холсте. Суть авангардизма — непримиримость с традициями, классическим пониманием живописи и борьба со стереотипами.

Авангардизм В. Кандинский «Абстракция»

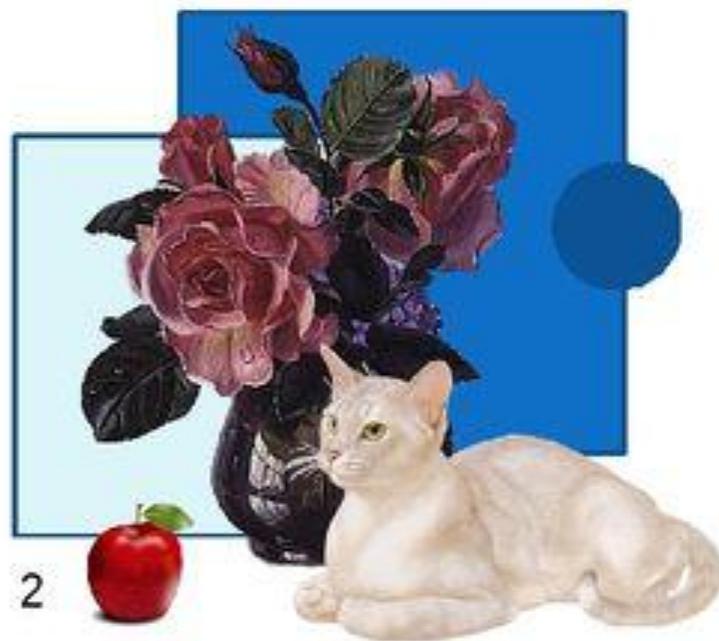
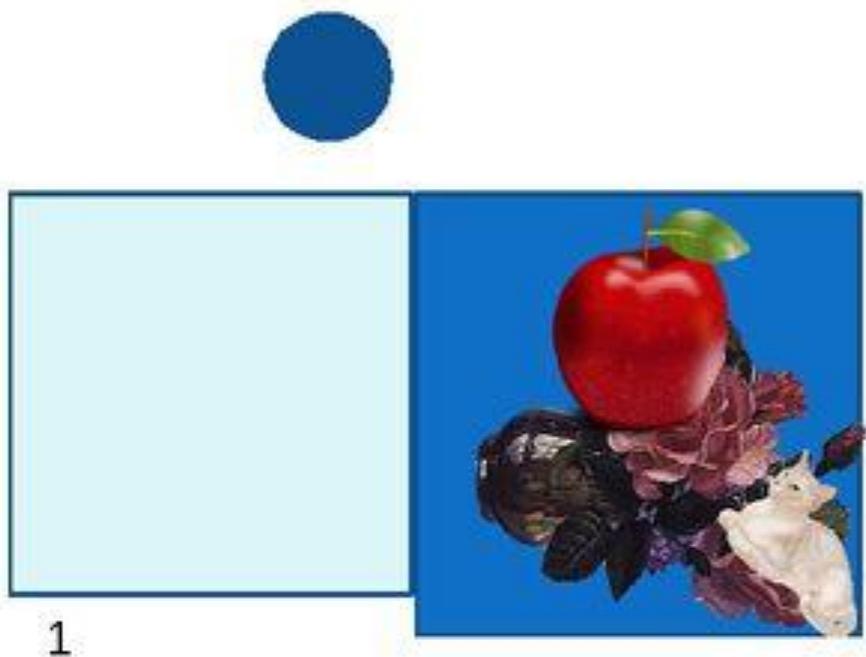

ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ

МХК

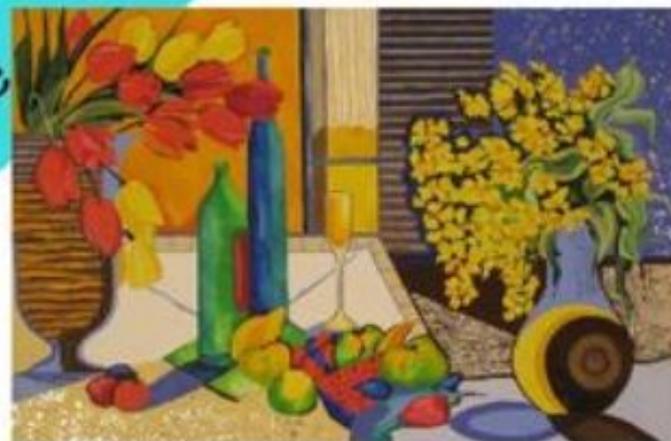
Чем отличаются эти две картинки?
Какая смотрится наиболее гармоничной?

Наверно, картинка под цифрой 2, потому что элементы на первой картинке расположены хаотично, а на второй по законам композиции.

Термин «композиция» происходит от латинского *compositio* — составление, соединение — сложение частей.

Когда художник в этюде с натуры пишет отдельного человека или предмет, то композиция не играет особо значимой роли. В случае же, когда на картине изображается несколько людей или предметов, выстраивание композиции становится действительно важной задачей.

• Любой, даже самый мастерски исполненный рисунок можно испортить неправильной композицией. Композиция — это не только умение грамотно расположить объекты в плоскости рисунка, объединить их в единое целое, но и умение заинтересовать зрителя, привлечь его взгляд к своей работе. Чаще всего художник находит правильную композицию по наитию, это надо чувствовать, но это

Ч му

Предметы слишком маленькие для этого листа

Слишком большие предметы

Предметы расположены вразброс

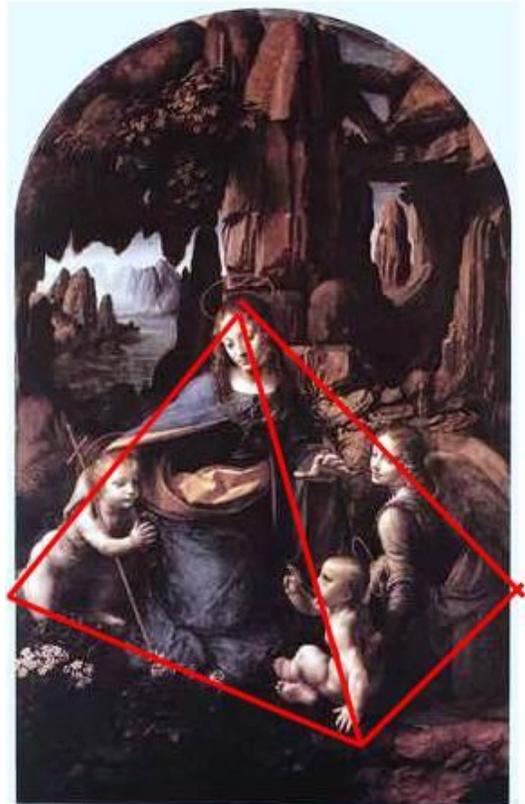
Предметы расположены слишком низко

Предметы стоят в один ряд еще и по росту

Предметы стоят один за другим

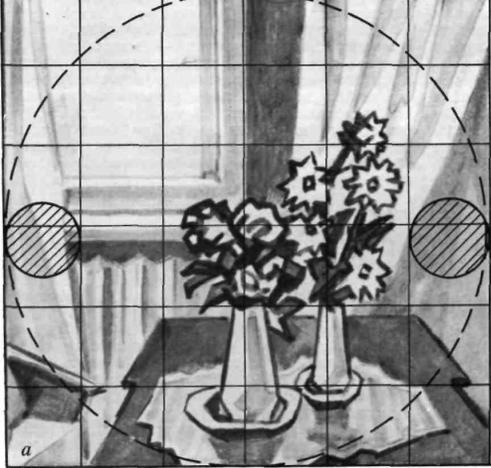

- Композиция – это построение художественного произведения, обусловленного его содержанием, характером, назначением.
- Композиционное равновесие зависит от расположения основных частей произведения.
- Композиция, построенная по законам искусства, придает **ощущение целостности и гармоничности.**

Ф. Сурбаран. Натюрморт с апельсинами

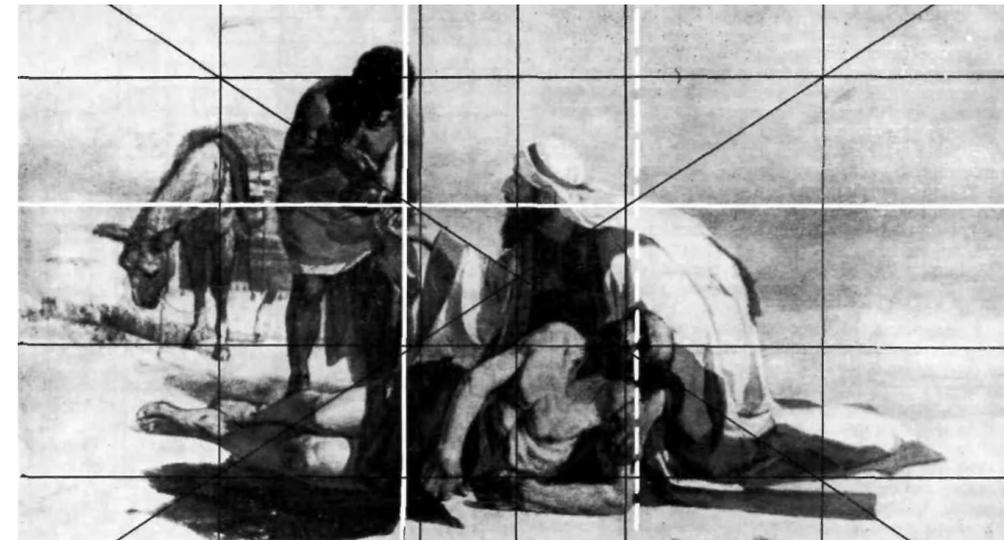
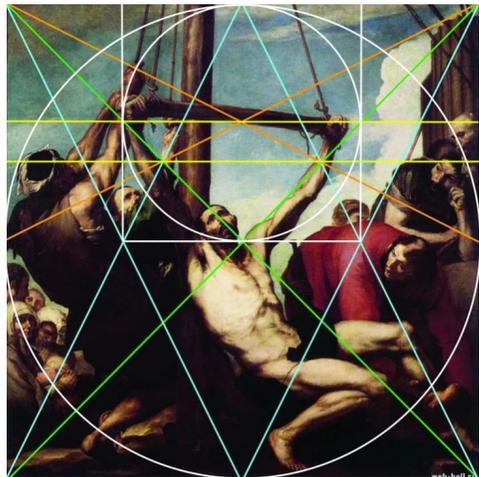
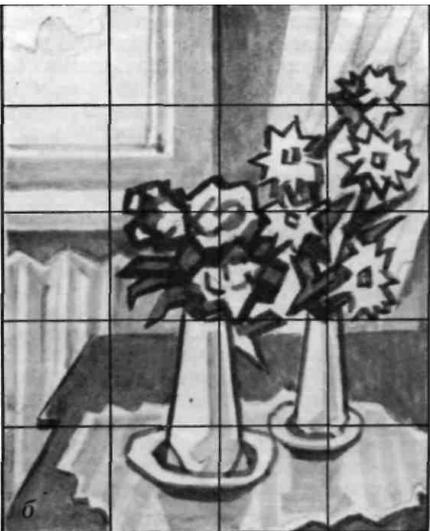
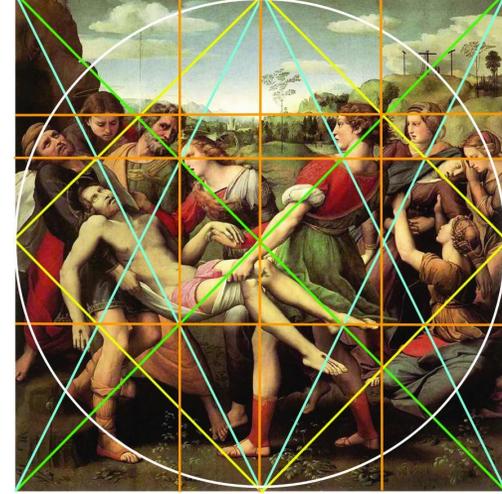

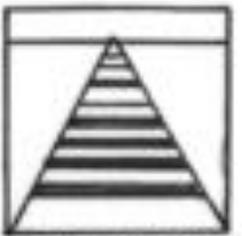
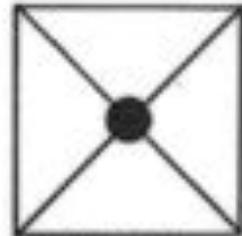
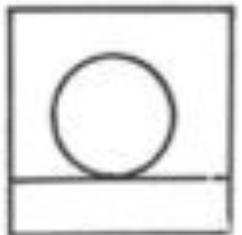
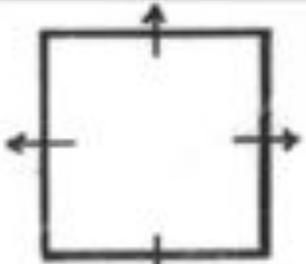
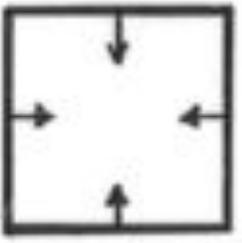
Композиция

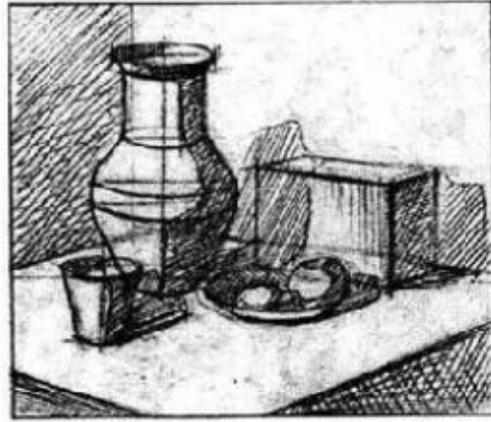
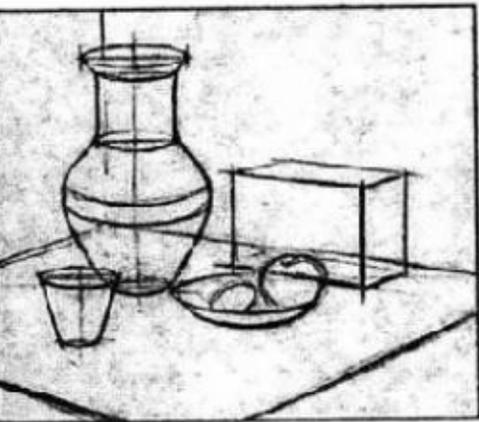
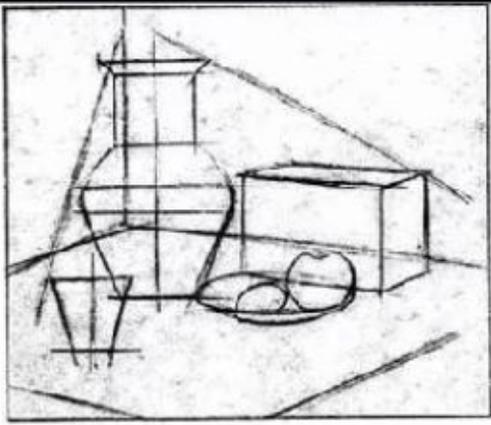
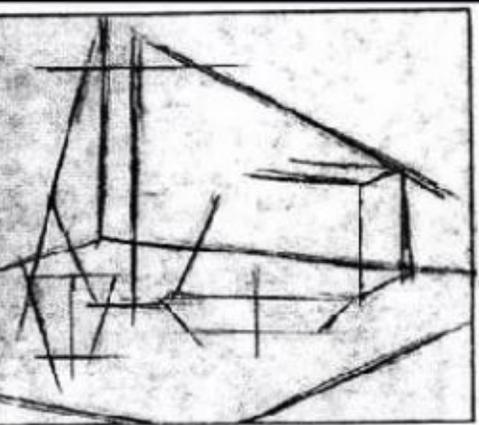
- Основой закон композиции:

Создание единого целого путем гармоничного соединения составных частей.

<p><i>ФОРМАТ</i></p> <p>вертикальный</p>	<p><i>ФОРМАТ</i></p> <p>горизонтальный</p>	<p><i>ФОРМАТ</i></p> <p>квадратный</p>	 <p>МНОГОПЛАНОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ</p>
 <p>одноплановая композиция</p>	<p><i>КОМПОЗИЦ. ЦЕНТР</i></p> <p>совпадает с центром полотна</p>	<p><i>КОМПОЗИЦ. ЦЕНТР</i></p> <p>смещен от центра</p>	 <p><i>СИММЕТРИЧНАЯ</i></p>
 <p><i>АСИММЕТРИЧНАЯ</i></p>	 <p><i>УРАВНОВЕШЕННАЯ</i></p>	 <p><i>НЕУРАВНОВЕШЕННАЯ</i></p>	 <p><i>ДИНАМИЧНАЯ</i></p>
 <p><i>СТАТИЧНАЯ</i></p>	 <p>Светотень (объемность)</p>	 <p><i>ОТКРЫТАЯ</i></p>	 <p><i>ЗАМКНУТАЯ</i></p>

Изображение натюрморта имеет свою последовательность.

Совершенно непозволительно, например, лишь начав рисунок, заняться детальной проработкой незначительных мелочей, если не определена еще основная форма предметов, не решена тональная идея постановки. Это сразу же приводит к дробности рисунка, которую потом исправить невероятно трудно и подчас невозможно. Кроме того, подобная спешка ведет к ошибкам в пропорциональных отношениях, а отсюда – к неудаче.

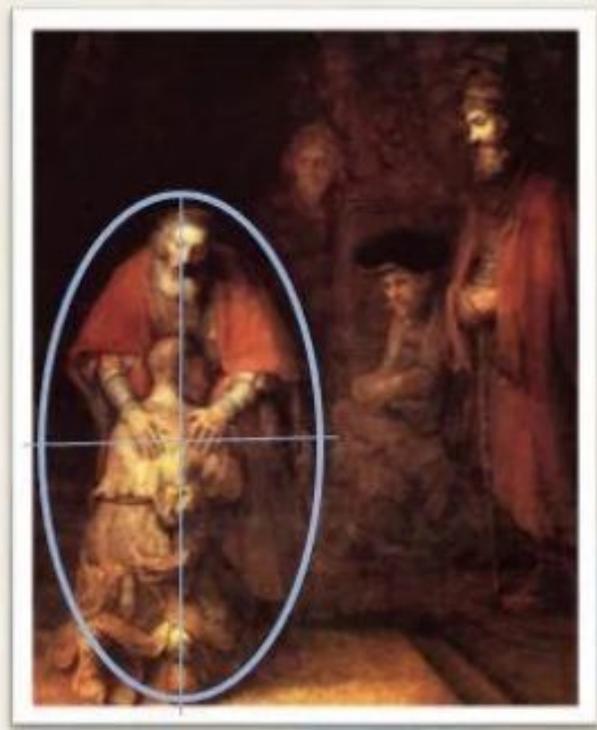

Простые формы композиции

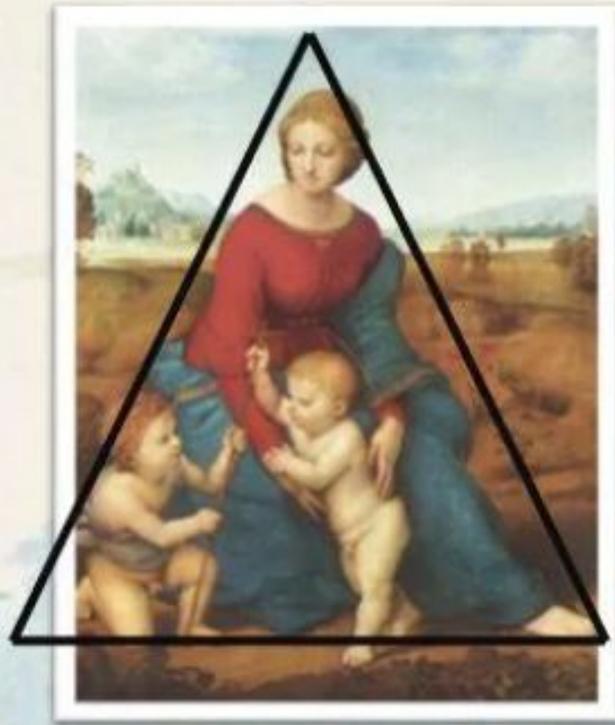
Веками художники искали наиболее выразительные композиционные схемы, в результате мы можем говорить о том, что наиболее важные по сюжету элементы изображения размещаются не хаотично, а образуют простые геометрические фигуры (треугольник, пирамиду, круг, овал, квадрат, прямоугольник и т. п.)

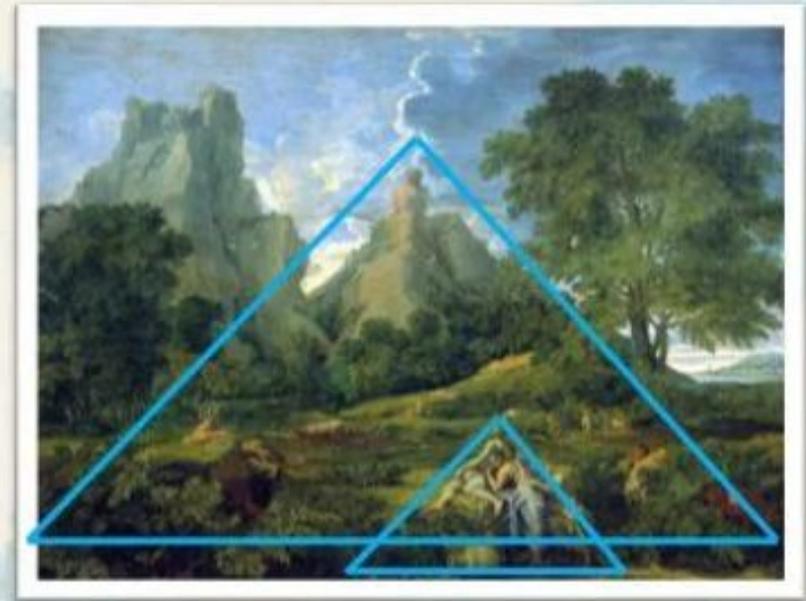
- Работу над композицией рисунка всегда нужно вести с учетом особенностей человеческого восприятия. Глазу человека необходимо перемещаться по картинной плоскости. Поэтому художники создают для глаза определенный «маршрут», похожий на простые геометрические фигуры. Для примера приведу великие шедевры мировой живописи

Картина Рембрандта «Возвращение блудного сына»

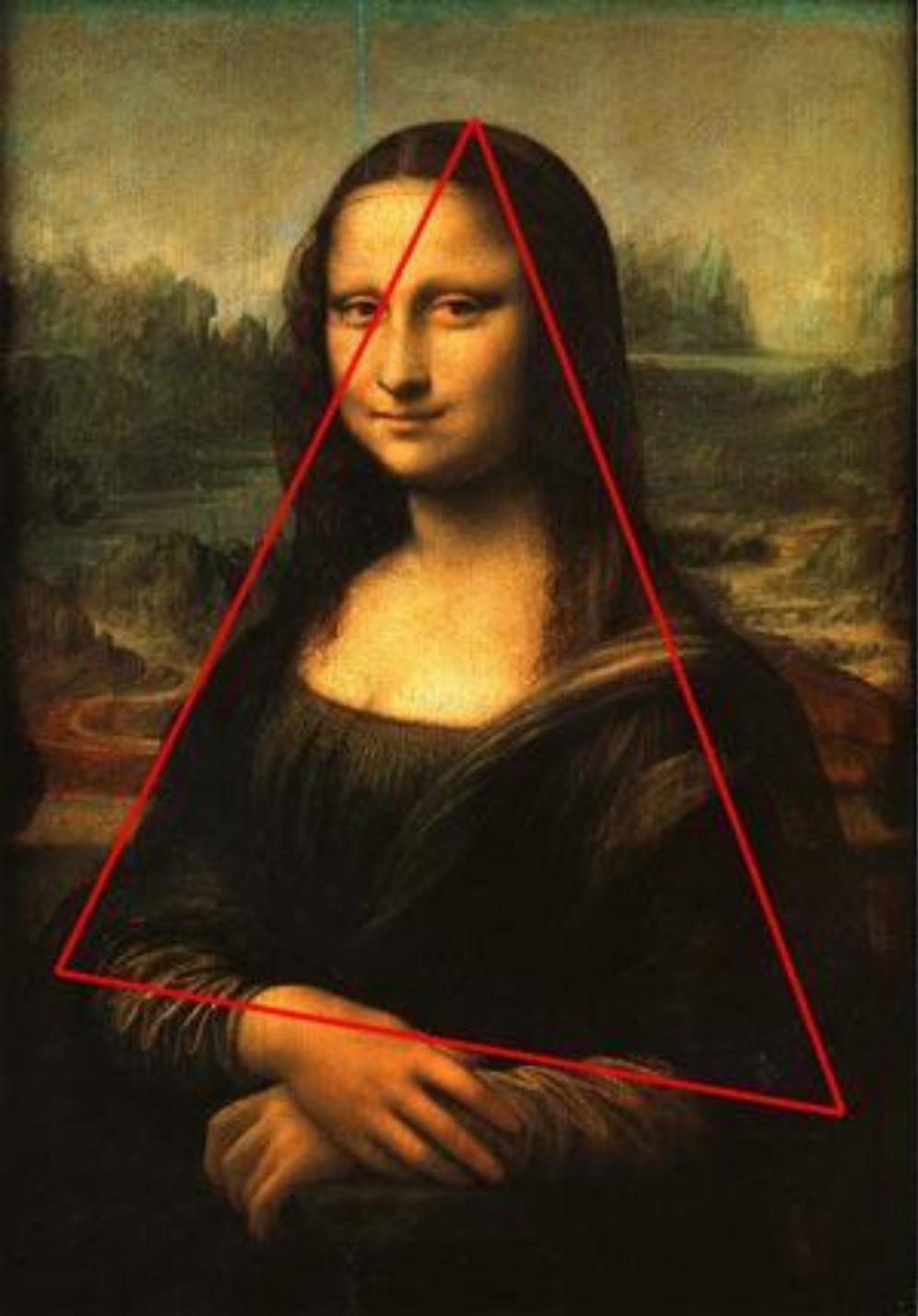

Рафаэль Санти. «Мадонна в зелени. Мария с младенцем и Иоанном Крестителем»

Никола Пуссен. «Пейзаж с Полифемом».

Леонардо да Винчи «Джоконда»

Художник Батони Помпео
Джироламо

Портрет Томаса Уильяма
Коука.

Лоуренс Альма-Тадема

Выгодная позиция 1895.

Голландские натюрморты всегда отличались большим количеством изображенных предметов, выписанных с фотографической тщательностью. И, тем не менее, художники умело объединяли работу цветом и тоном в одно целое.

• Законы композиции.

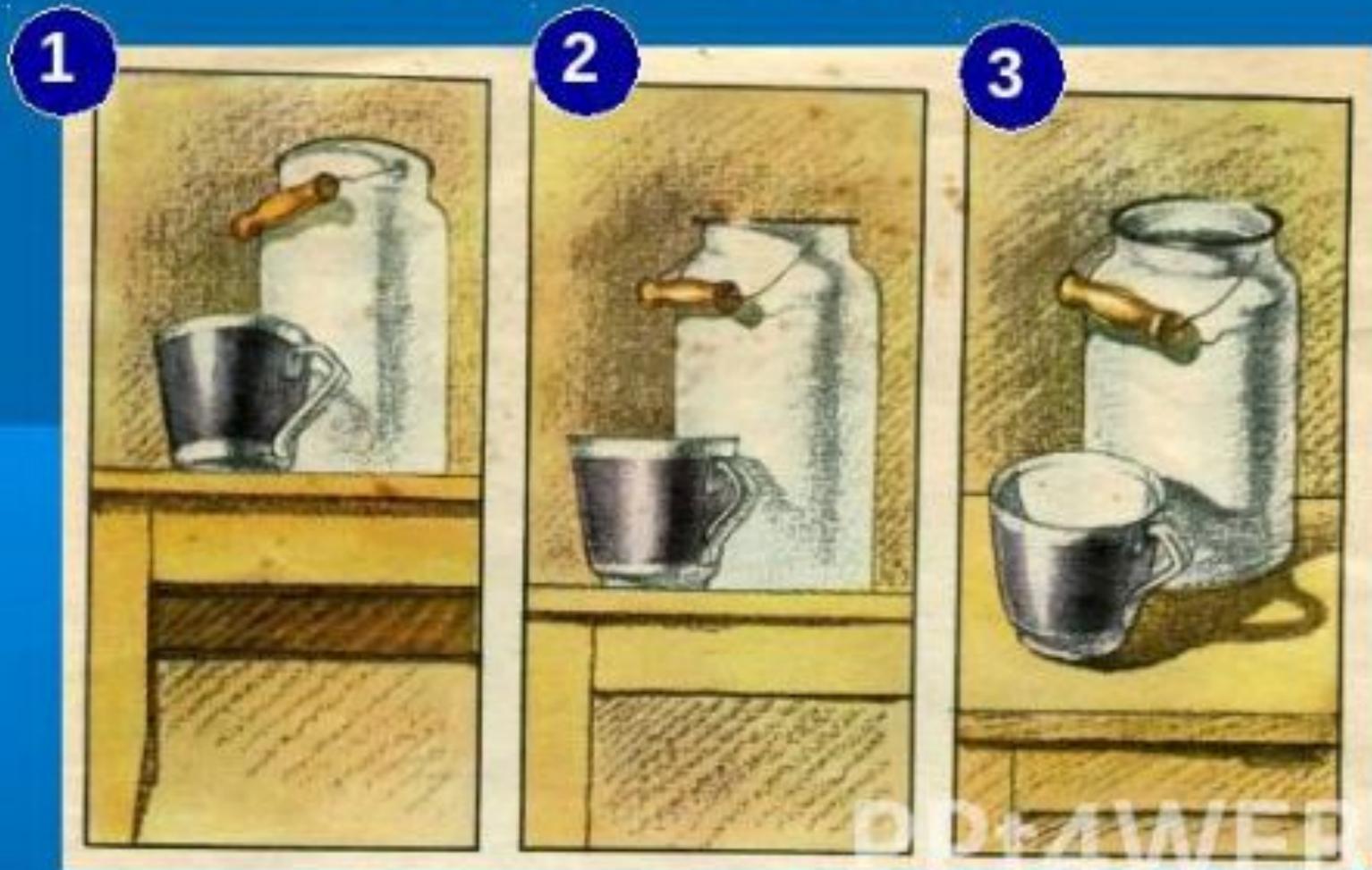
- Основной закон – продолжение всех линий должно сходиться в одной точке
- Гармоничное единство целого и частей
- Общий замысел композиции (определение места и формы каждой детали)
- Выделение особенностей деталей – сопоставление их по принципу контрастов форм и цветов

• назад

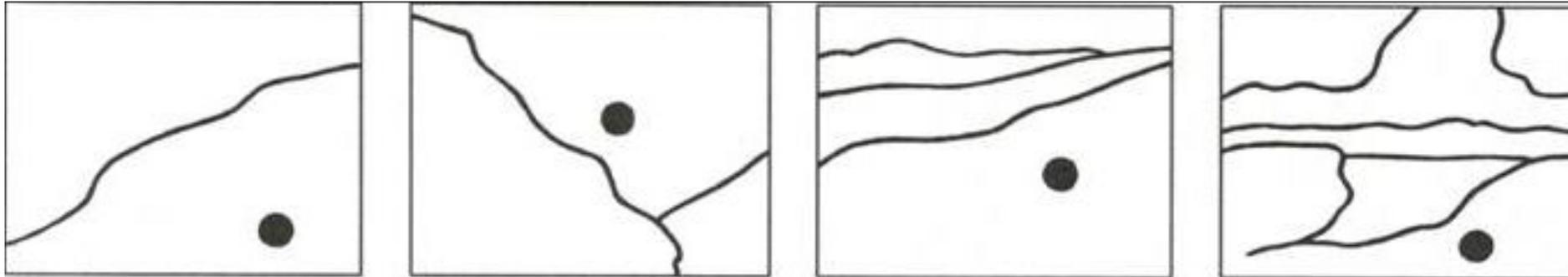

Выбери правильное изображение натюрморта относительно точки зрения по отношению к линии горизонта. Чтобы натюрморт смотрелся более выразительно.

Примеры композиции. Точкой отмечены центры композиции.

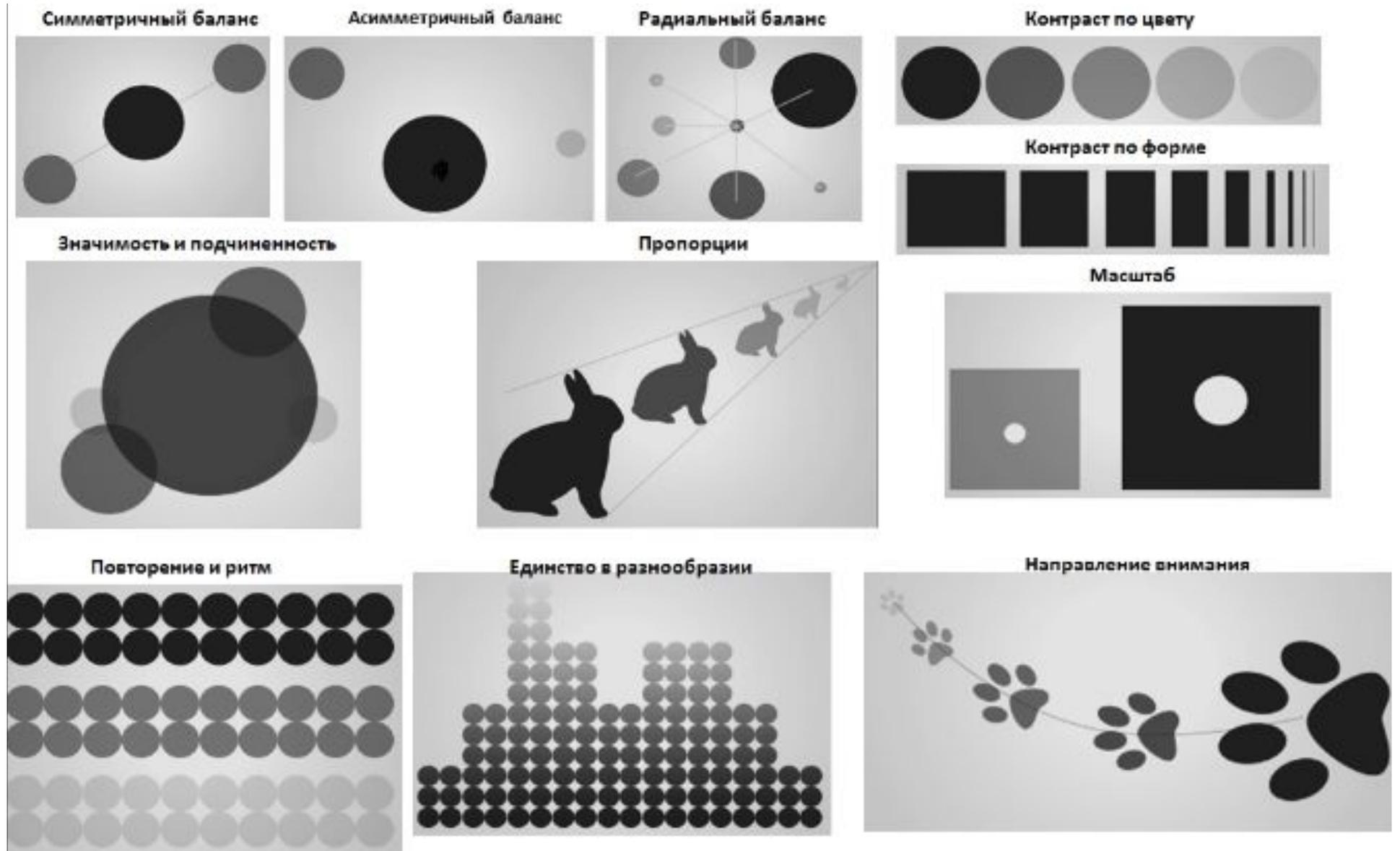
33

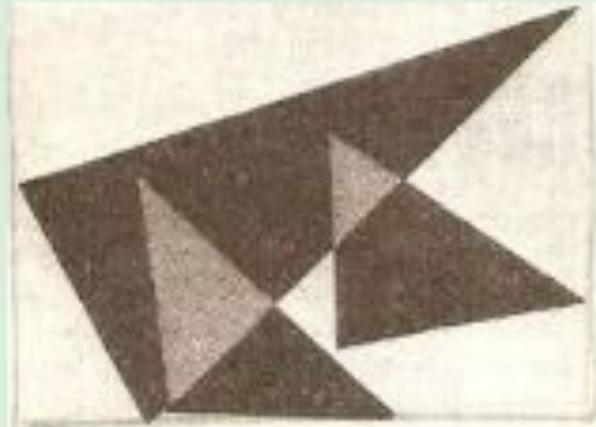
Закон контраста

- Какие существуют виды контрастов?
- Контраст величин (маленькое-большое)
- цветовой контраст
- тональный (светлый-темный)

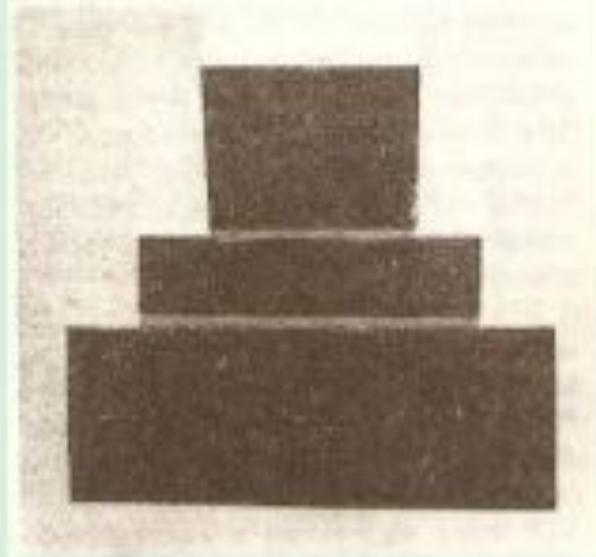

Схемы решения статичной и динамичной
КОМПОЗИЦИИ.

Динамика

Статика

динамика

статика

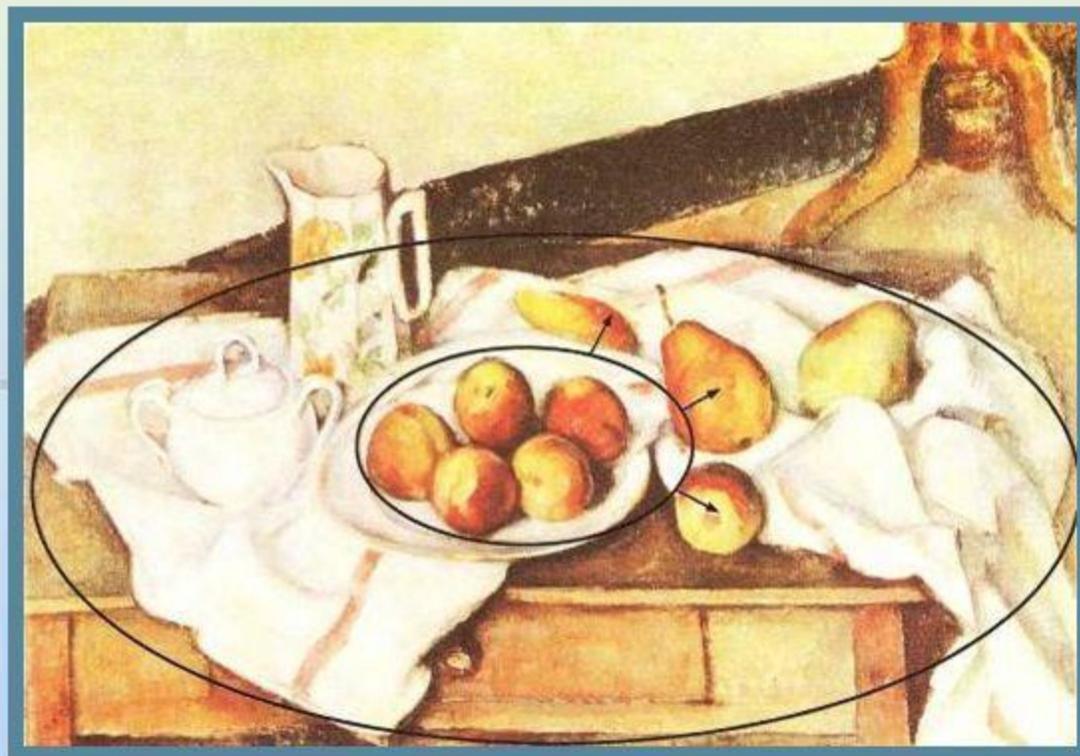

Домашнее задание.

Разобрать композиционную структуру любой живописной картины (на ваш выбор)

Рафаэль. Сикстинская мадонна

Поль Сезанн. Персики и груши

С. Шарден «Завтрак»

Можно выбрать из произведений ниже, а можно любую другую картину.

Задание можно выполнить несколькими способами:

1. Распечатать черно-белую репродукцию, вклеить в тетрадь и ручкой провести ту композиционную геометрическую фигуру, которая на ваш взгляд имеет место быть.
2. А можно приложить фото в электронном варианте и ниже подписать.

Ян Вермеер
«Молодая женщина с кувшином»

Клод Моне - Терраса в Сент-Адресс.

Клод Моне. Впечатление: восход солнца

Питер Клас

КАРАВАДЖО ВАКХ

И. Репин "Бурлаки на Волге"

