

Искусство живописи как текст

(алгоритм анализа картины)

1. Формат и размер картины

Функция полотна и жанр определяют его размер.

А.) Горизонтальный
формат

И. Репин. Бурлаки на Волге.

Узкий, горизонтальный формат подчеркивает бесконечность пространства, бесконечность адского труда бурлаков.

П. Учелло. Битва при Сан-Романо. 15 век

Вытянутый, вертикальный формат передает ощущение движения и смешения войск в процессе битвы. Подчеркивает масштабность события.

В.) Квадрат

3. Серебрякова. За туалетом.

Формат отражает гармонию картины: спокойствие, умиротворенность.

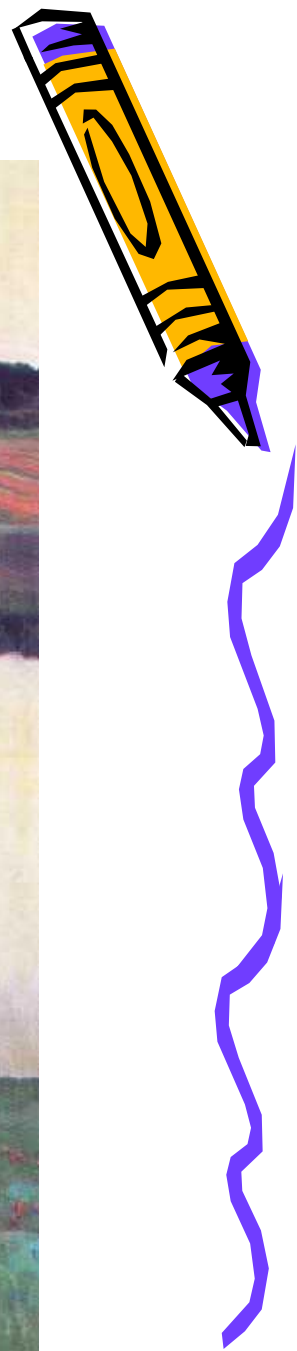

Б) Вертикальный формат

Михаил Нестеров. Портрет дочери.

Формат подчеркивает изящную девичью фигуру, переносит акцент картины на нее.

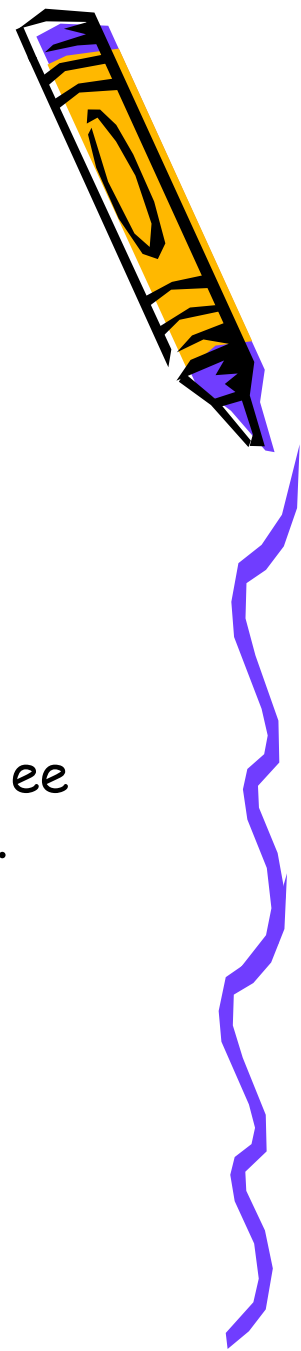
Г) Овал

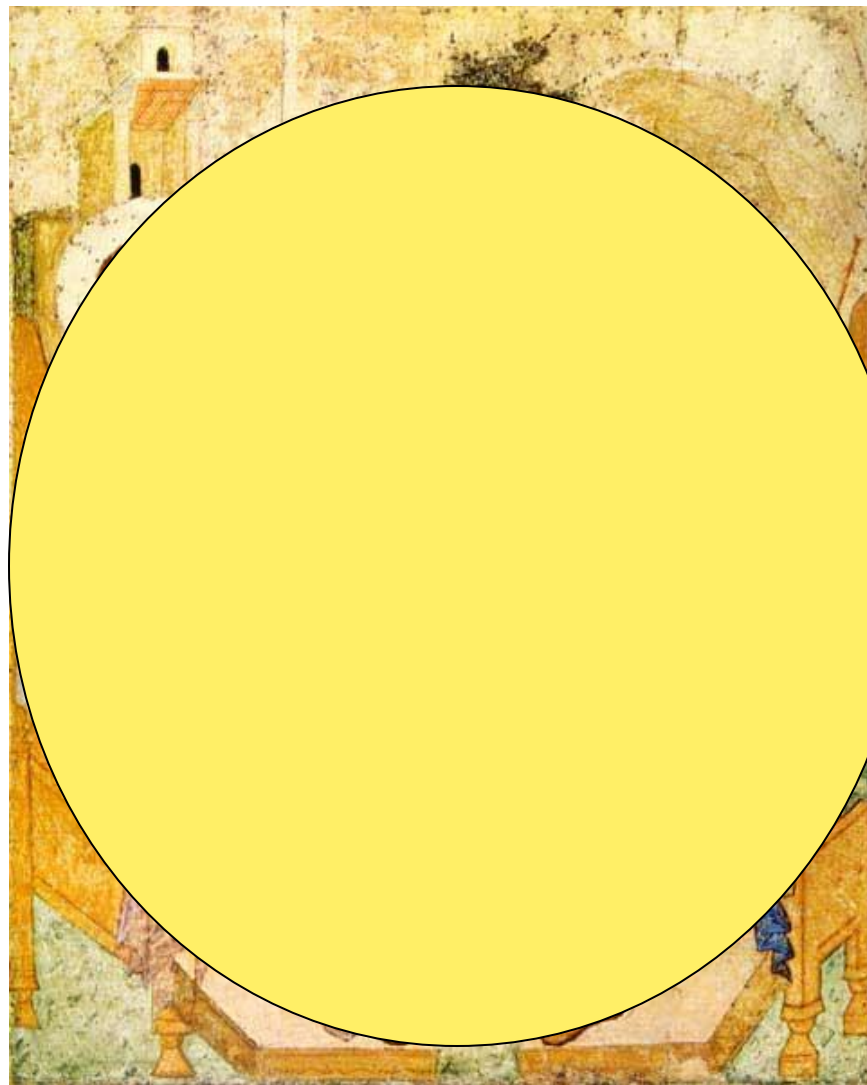
Внимание
замыкается на
личности
портретируемой, ее
внутреннем мире.

Рокотов Ф. Портрет
Суровцевой.

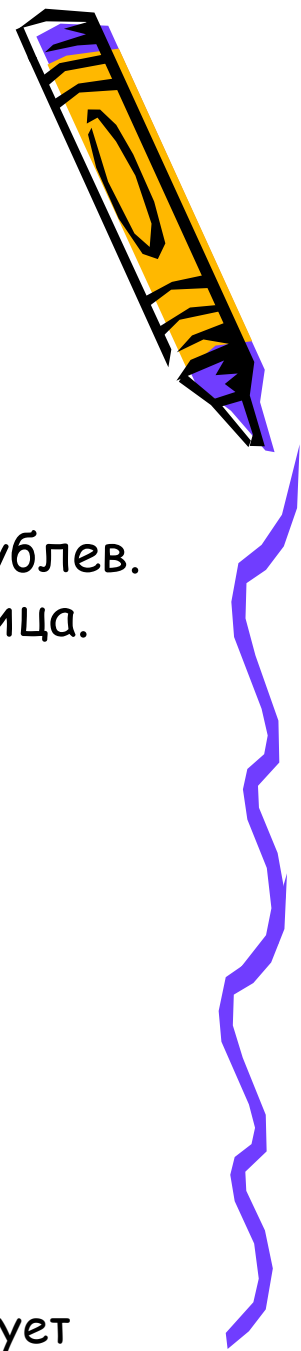

2. Композиция- «сочинение» (лат)

А. Рублев.
Троица.

Для отображения единства Троицы, Рублев использует круговую композицию.

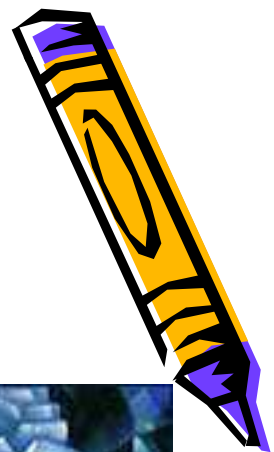

3. Линия

Она выражает переживание или настроение живописца (спокойная, нервная, жесткая линия).

Натан Альтман.
Портрет А. Ахматовой.

Линия острая, отображающая характер Ахматовой, вобравшей в себя все черты женщины 20 века: жесткость и независимость.

Винсент Ван Гог
Подсолнухи.

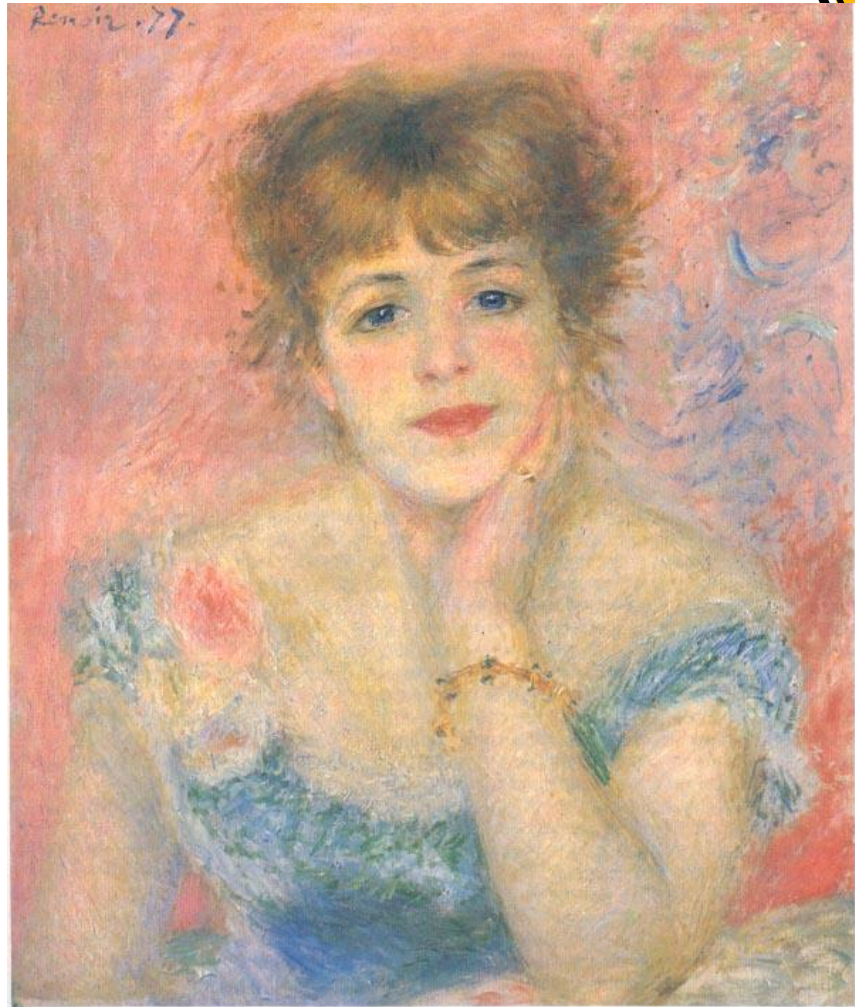
Резкая, ломаная линия
передает умирание,
агонию цветов.

4. Мазок

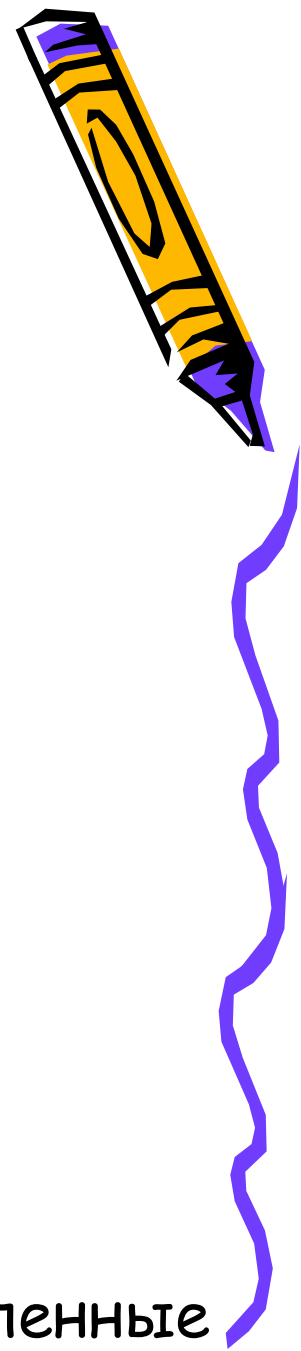
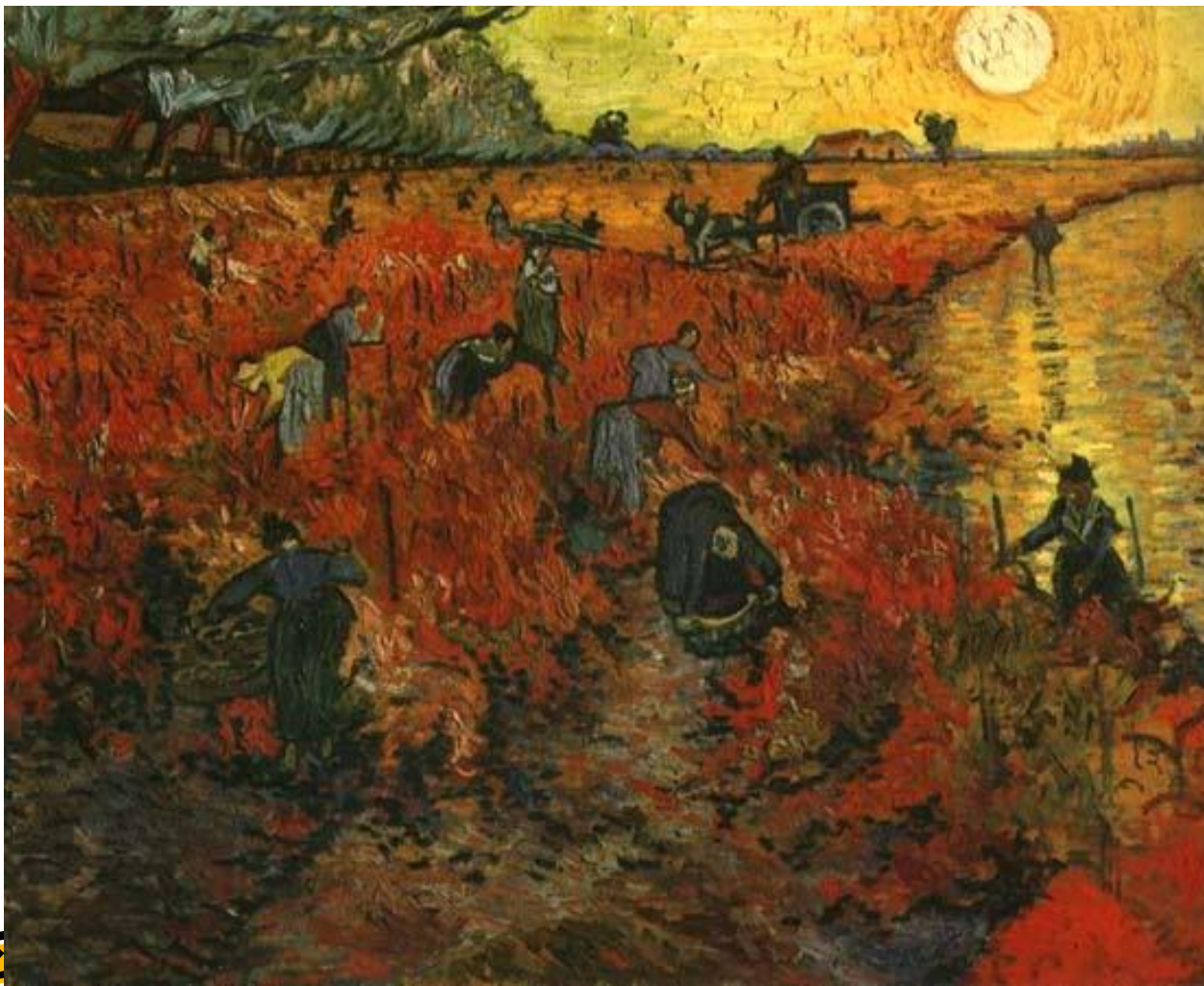
Пьер Огюст Ренуар.
Портрет актрисы
Жанны Самари.

Прозрачность,
размытость,
легкость мазка создает
ощущение
того, что женщина на
портрете нежная,
женственная.

Винсент Ван Гог. Виноградники Арли.

Красные, крупные, беспорядочно устремленные вверх мазки создают ощущения огня, пожара.

5. Цвет и колорит картины

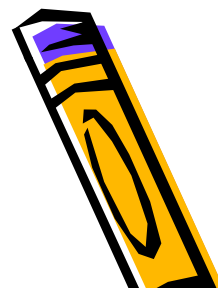
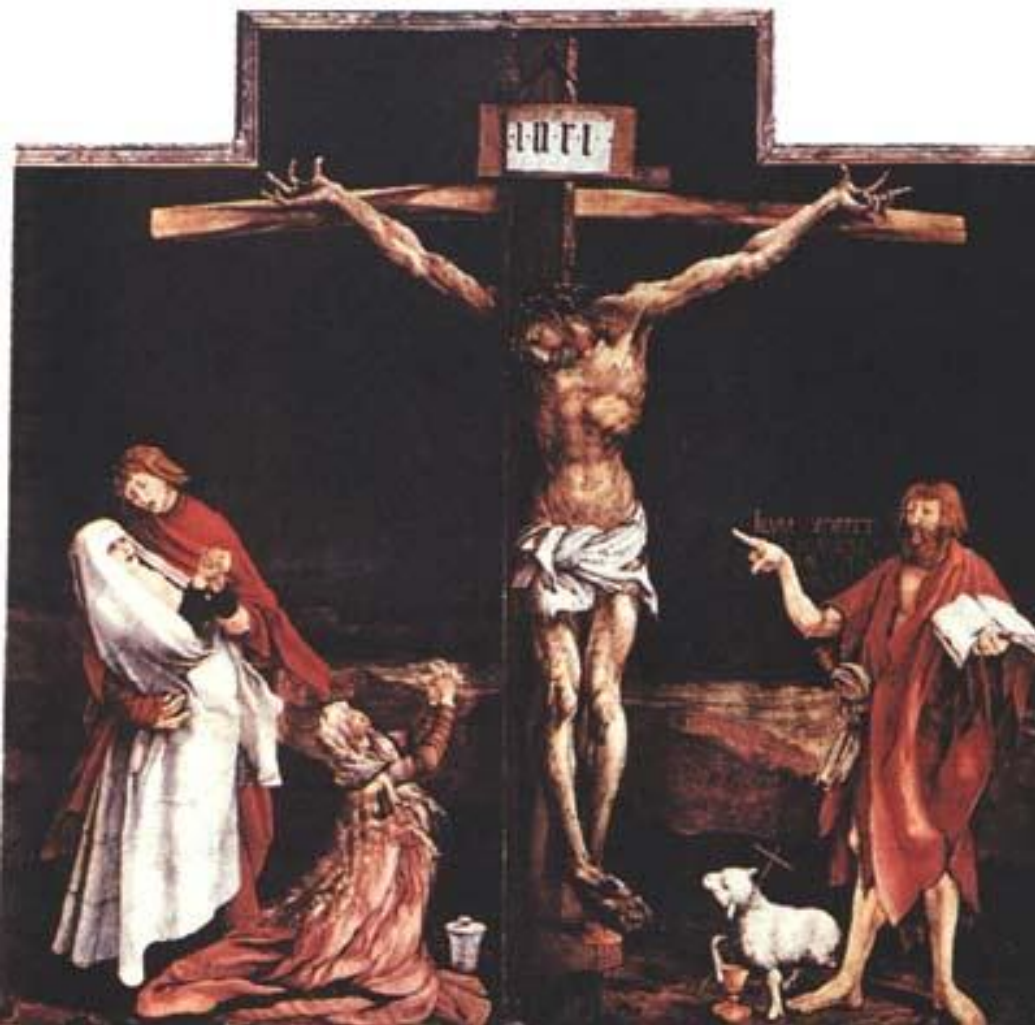

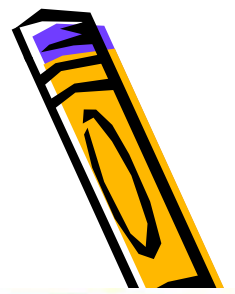
Сравните две картины на один и тот же сюжет: распятие

Грюневальд

А. Рублев

А. Рублев. Распятие. 15 в.

Линии плавные, не рваные.
Преобладает мягкий, ровный свет.
Тона чисты и прозрачны.

Картина символизирует
триумф жизни.

Распятие.

Грюневальд. 1507

Темные , беспросветные тона
Линия рваная, прерывистая,
полная напряжения.

Картина
символизирует
мучения,
страдания.

