

**Понятие живописи. Виды
живописи.**

Живопись (от «живо» и «писать») — один из важнейших видов изобразительного искусства, произведения которого отражают на плоскости все многообразие окружающего мира посредством различных цветных красящих материалов.

Исторически произведения живописи условно делят на следующие виды

по практическому назначению

по технике исполнения

Монументальная живопись

Декоративная живопись

Театрально-декорационная живопись

Иконопись

Станковая живопись

Миниатюрная живопись

Масляная живопись

Темперная живопись

Акварель

Гуашевая живопись

Пастельная живопись

Восковая живопись

Монументальная — особый вид живописных произведений, отличающихся большим масштабом, являющихся украшением стен, потолков, куполов, сводов в различных архитектурных сооружениях.

Различают три основные **разновидности** монументальной живописи: фреску и мозаику, витраж.

Фреска — один из видов монументальной, настенной живописи, выполненной красками, разведенными чистой или известковой водой, по штукатурке.

Существуют несколько **разновидностей фрески**:

альфреско — по сырой, свежей штукатурке;

фреско а секко — по сухой штукатурке;

казеиново-известковая живопись — модификация фрески по сухой штукатурке, появившаяся в XVII в.;

сграффито — наиболее распространенная форма современной стенописи, а именно послойное нанесение красок на штукатурку с обнажением, процарапыванием нижних слоев, отличных по цвету;

граффити — в современной стенописи выполняется с помощью аэрозольных баллончиков, наполненных красящими веществами, изображение получается распылением красок его объемность достигается при наложении одного цвета на другой.

Мозаика — изображение, выполненное из однородных или различных по материалу частиц камня смальты, керамической плитки, которые закрепляются в слое грунта (извести или цементе).

Витраж — произведение декоративного искусства, выполненное из цветного секла или другого пропускающего свет материала. Витражи используют для украшения окон, дверей, выполненных из стекла, прозрачных перегородок. Свет, проходя через витраж, окрашивается цветом его стекол, тем самым расцвечивая всю окружающую обстановку интерьера. Эта особенность витражей обуславливала их использование в храмовой архитектуре.

Декоративная живопись существует в двух направлениях.

Первое характеризуется применением ее для украшения зданий, интерьера в виде красочных панно, которые реалистичным изображением создают иллюзию раздвижения стены, зрительного увеличения размеров помещения или, напротив, искусственно упрощенными формами исключается объем и подчеркивается плоскостность стены, обозначается замкнутость пространства. Узоры, венки, гирлянды и прочие виды декора, украшающие произведения монументально-декоративной живописи, связывают воедино все элементы интерьера, подчеркивая их красоту, согласованность с архитектурой.

Второе направление — украшение вещей, окружающих человека: предметы быта (ларцы, шкатулки, разделочные доски, ковши, поставцы, сундуки и пр.). Темы и формы декоративной живописи подчинены назначению вещей.

Театрально-декорационная живопись (декорации, костюмы, грим, бутафория) способствует глубокому раскрытию содержания спектакля, фильма, ролика.

Иконопись вместе с ее канонами пришла на Русь из Византии, но древнерусская иконопись вскоре стала самобытной и лучшей в мире. Среди иконописцев можно отметить Дионисия, Ф. Грека, А. Рублева, С.Ушакова, А. Васнецова и др.

Станковая живопись — самостоятельное изобразительное искусство, не имеющее декоративного или утилитарного значения, выраженное в разнообразных образах (от реально существующих объектов, явлений до беспредметной фантазии, раскрывающей мир с иной точки зрения). Произведения станковой живописи выполняются на станке-мольберте, в качестве материальной основы используют дерево, картон, бумагу, но чаще холст, натянутый на подрамник.

Миниатюрная живопись (от лат. *minimum* — так обозначалась краска киноварь, которую очень ценили в древности и часто использовали в книжных иллюстрациях). Миниатюры — это небольшие по размеру, очень красочные изображения, с тонко выписанными мелкими деталями получили свое развитие в Средние века, до изобретения книгопечатания. Рукописные книги украшались тончайшими заставками, концовками, детально проработанными миниатюрами.

Одно из направлений миниатюры — *лаковая миниатюра* — живопись на небольших лаковых изделиях (шкатулках, различных ювелирных изделиях, табакерках, пудреницах и т.д.). Основные центры лаковой миниатюры — Федоскино, Палех, Мстёра, Холуй. Свое название лаковая миниатюра получила из-за черного лака, которым покрывают загрунтованные изделия, выполненные в технике папье-маше и выступающие в качестве основы будущего произведения.

Масляная живопись выполняется красками, приготовленными на основе орехового, льняного, макового или конопляного масла, способствующего достижению цельности, живости, изящества, усиливающего оптические возможности при передаче объема и пространства, повышающего общее эстетическое звучание полотна.

Технические приемы живописи разнообразны. Мазки могут быть кроющими (непрозрачными) и лессировочными (прозрачными), корпусными (плотными) и фактурными (рельефными), тонкими и гладкими и пр. Характерная черта масляной живописи начала XIX в. — многослойность (многократное нанесение красок с примесью лаков) и лакировка поверхности картины. В начале XIX в. специфичной для масляной живописи становится манера наложения красок алла прима (ит. *alla prima* — быстрая, односеансная техника письма) на чистый грунт или тонко нанесенный цветовой или тональный подмалёвок.

Темперная живопись выполняется темперной эмульсией, приготовленной на основе смешения цельнояичной, белковой, желтковой основы, клея, масла, красителей, молочка фиговой веточки, лака, казеина, воска. Темперная краска разводится водой и наносится пастоно или жидко на стену, холст, бумагу, дерево.

Акварель (от лат. aqua — вода) — краски, полученные на основе растительного клея, разводимые водой, отсюда и название живописи.

Живопись непрозрачной акварелью с примесью белил была известна еще в Древнем Египте, античности, в Средние века в Европе и Азии.

Чистая» акварель (без примеси белил) получила широкое распространение в начале XV в. Основными ее признаками можно считать прозрачность красок, через которые просвечивают тон и фактура основы (бумага, картон, шелк, слоновая кость и т.д.); чистоту цветовых оттенков; широкий диапазон тона; наличие графических приемов. В акварельной живописи выделяются и специфические приемы — размывка, отмывка, вливание и затеки, создающие эффект воздуха, движения, живости и натурализма в изображении.

Гуашевая живопись (от ит. *guazzo* — водяная краска) — произведения, выполненные красками, состоящими из тонко растертых пигментов с водно-клеевым связующим (гуммиарабик, пшеничный крахмал, декстрин и др.) и примесью белил. Гуашевая живопись может выполняться на бумаге, картоне, полотне, шелке, дереве, стекле, кости.

Гуашь возникла как разновидность акварели, когда для достижения плотности красочного слоя к водным краскам стали подмешивать белила. С момента начала производства специальных гуашевых красок (в сер. XIX в.) гуашь окончательно обособилась от акварели и стала самостоятельной техникой, которая достигла высокого развития в XIX и XX вв.

Гуашевая живопись (от ит. *guazzo* — водяная краска) — произведения, выполненные красками, состоящими из тонко растертых пигментов с водно-клеевым связующим (гуммиарабик, пшеничный крахмал, декстрин и др.) и примесью белил. Гуашевая живопись может выполняться на бумаге, картоне, полотне, шелке, дереве, стекле, кости.

Гуашь возникла как разновидность акварели, когда для достижения плотности красочного слоя к водным краскам стали подмешивать белила. С момента начала производства специальных гуашевых красок (в сер. XIX в.) гуашь окончательно обособилась от акварели и стала самостоятельной техникой, которая достигла высокого развития в XIX и XX вв.

Пастельная (от фр. pastel) **живопись** выполняется мягкими карандашами без оправы (мелками), полученными путем смешения красочного порошка с клеящим веществом (вишневым клеем, декстрином, желатином, казеином).

Пастельная живопись отличается мягкой приглушенностью тонов, бархатистостью поверхности. Работают пастелью на бумаге, картоне, холсте. Краски наносят штрихами, как в рисунке, или втирают пальцами с растушевкой, что позволяет добиться тончайших красочных нюансов и переходов цветовых оттенков. В процессе работы с пастелью можно снимать, перекрывать один красочный слой другим. Учитывая специфичность состава пастели, произведения следует закреплять специальным раствором или лаком.

Восковая живопись (энкаустика) применялась еще в Древнем Египте. Связующим веществом в энкаустике служит отбеленный воск. Восковые краски наносят в расплавленном состоянии на подогретую основу кистью, раскаленным бронзовым инструментом, после чего прижигают (оплавляют с помощью жаровни).