

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА И ЖАНРЫ ЖИВОПИСИ

Все существующие живописные произведения можно разделить на несколько отдельных жанров, которые имеют свои особенности в тематике и технике изображения. Рассмотрим основные из них.

ЖАНР – исторически сложившееся деление произведений живописи в соответствии с темами и объектами изображения.

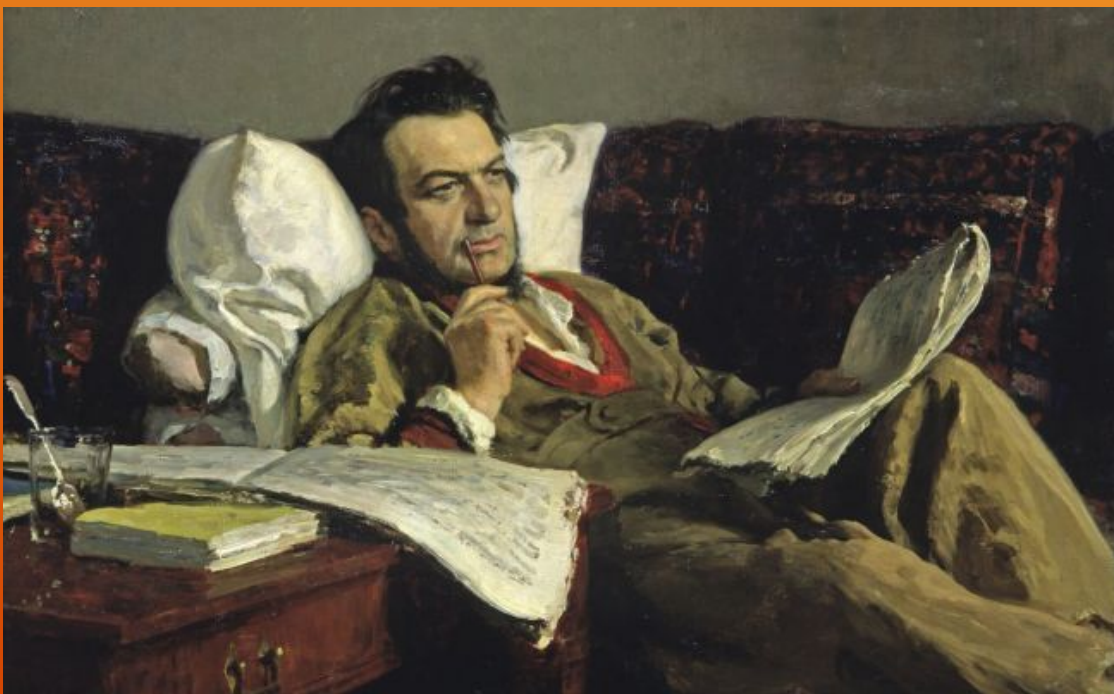
ЖАНРЫ ЖИВОПИСИ:

- ▶ Портрет
- ▶ Натюрморт
- ▶ Пейзаж
- ▶ Анимализм
- ▶ Историческая живопись
- ▶ Батальный жанр
- ▶ Бытовой жанр
- ▶ Марина
- ▶ Архитектурная живопись

□ ПОРТРЕТ

ПОРТРЕТ – это жанр изобразительного искусства, отражающий внешний и внутренний облик человека или группы людей.

С помощью портретной живописи мастер показывает внутренний мир людей через особенности их внешнего облика.

ВИДЫ:

- ▶ Исторический портрет
- ▶ Ретроспективный портрет
 - ▶ Портрет — картина
 - ▶ Типовой портрет
- ▶ Костюмированный портрет
 - ▶ Автопортрет
- ▶ Донаторский портрет
 - ▶ Парадный портрет
- ▶ Полупарадный портрет
 - ▶ Камерный портрет
- ▶ Малоформатный портрет
 - ▶ Портрет — миниатюра

□ НАТЮРМОРТ

НАТЮРМОРТ – жанр живописи, где изображены неодушевленные предметы.

Тематика изображений в натюрмортах может быть весьма богатой и многообразной, и не ограничивается исключительно бытовыми предметами. Это могут быть книги, журналы и газеты, бутылки, статуэтки, глобус и многие другие объекты.

Одним из ответвлений жанра можно считать с центральным изображением черепа. Этот подвид жанровой живописи условно называют **Vanitas** (от лат. «тщеславие, суета»).

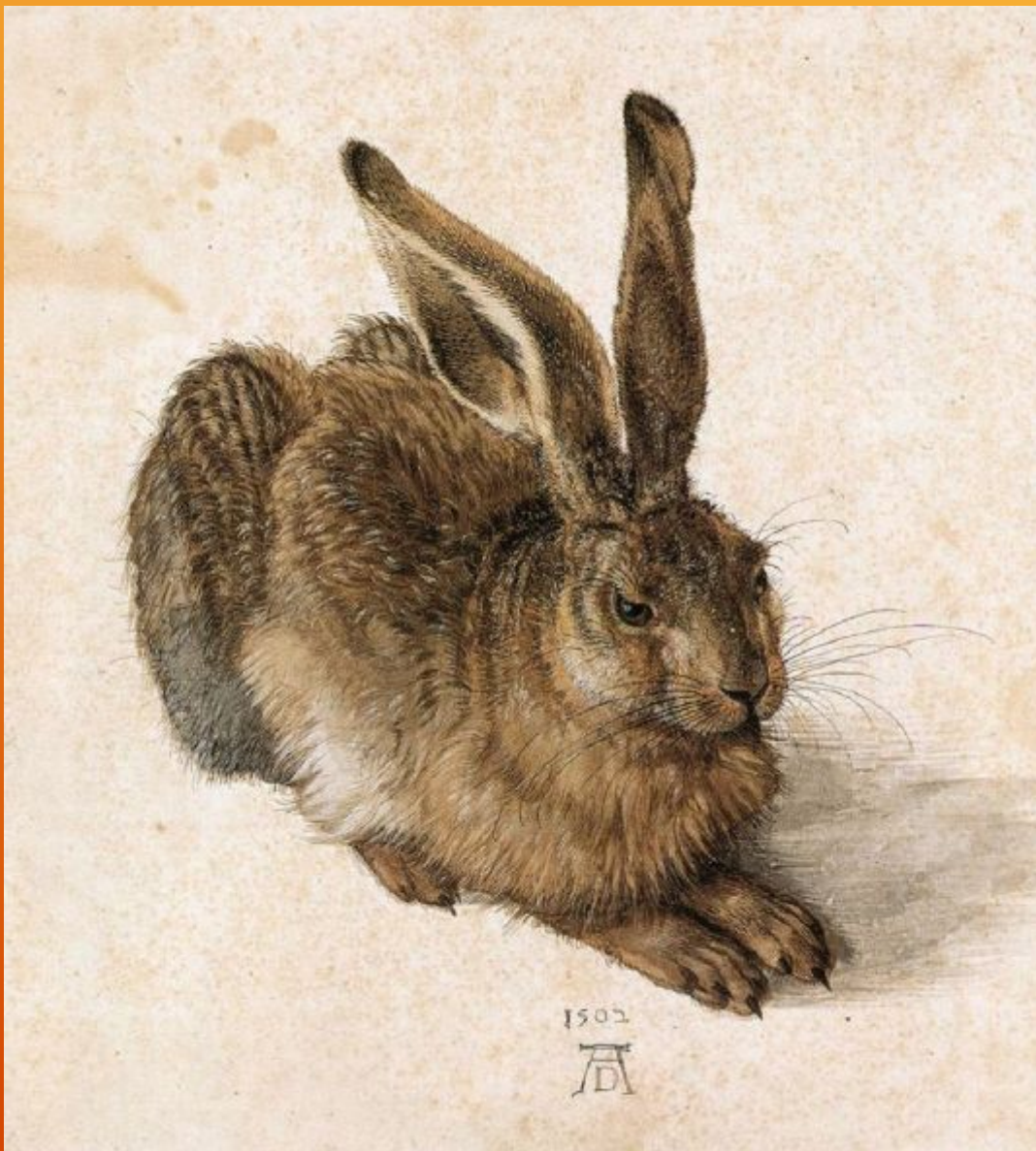
Главной идеей композиций в жанре **Vanitas** является мысль о конечности земного бытия и смирении перед неизбежностью перехода в мир иной.

□ ПЕЙЗАЖ

ПЕЙЗАЖ — жанр живописи, в котором основным объектом изображения является природа в первозданном виде или несколько измененная в процессе деятельности человека.

□ АНИМАЛИЗМ

АНИМАЛИЗМ — жанр живописи, где изображаются животные.

На картинах данного жанра мы можем видеть животных, птиц, рыб, а также представителей многих других видов в естественной среде их обитания. Также художники очень часто пишут картины, посвященные домашним любимцам.

□ ИСТОРИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ

ИСТОРИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ — жанр живописи, который изображает важные события прошлого.

На исторических полотнах могли изображаться не только картины из жизни реальных людей, но и мифологические сюжеты.

Историческая живопись служит для отображения событий прошлого, наиболее важных для конкретного народа или всего человечества в целом.

□ БАТАЛЬНЫЙ ЖАНР

БАТАЛЬНЫЙ ЖАНР — жанр изобразительного искусства, посвященный темам войны и военной жизни.

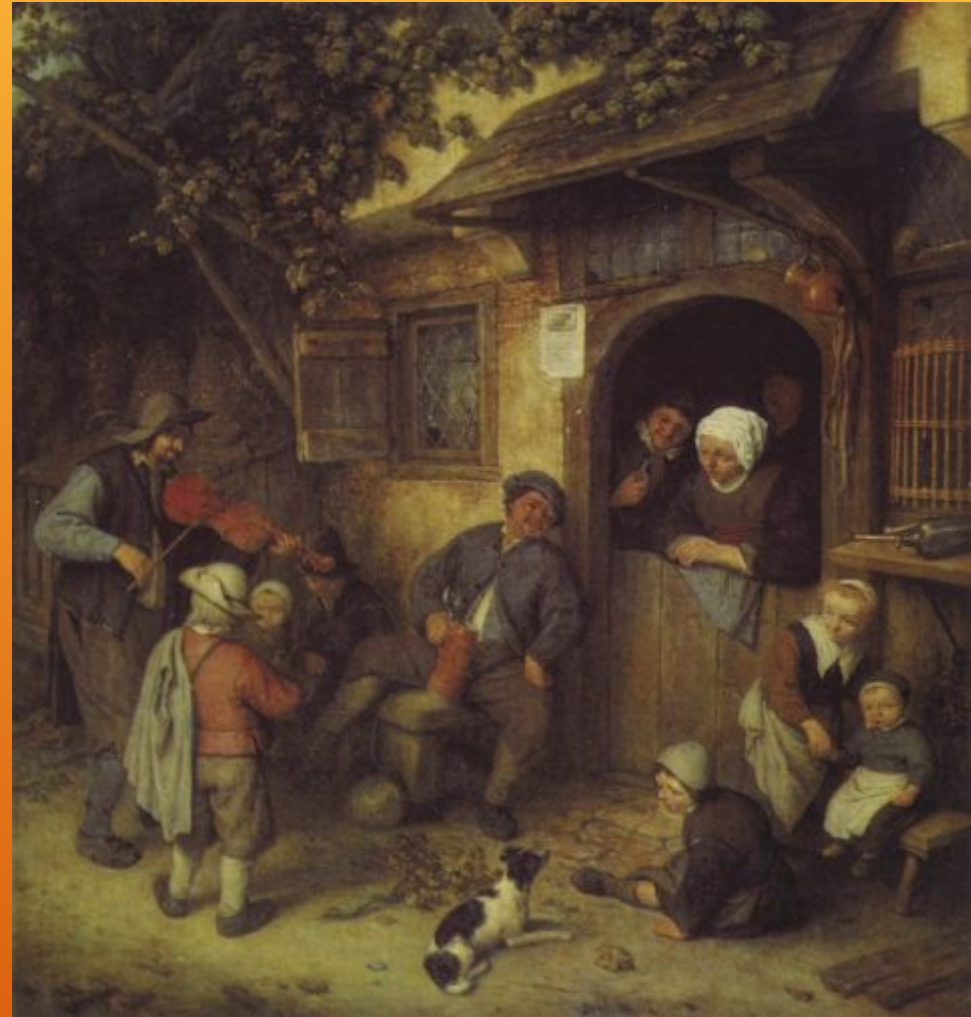
Перед художником — баталистом стоит несколько сложнейших задач:

- ▶ Показать героизм войны и показать поведение наиболее отважных воинов.
- ▶ Запечатлеть особо важный или переломный момент сражения.
- ▶ Раскрыть в своем произведении полный исторический смысл военных событий.
- ▶ Точно и четко выразить поведение и переживания каждого из участников битвы — как знаменитых полководцев, так и рядовых солдат.

□ БЫТОВОЙ ЖАНР

БЫТОВОЙ ЖАНР — жанр живописи, посвящённый повседневной частной и общественной жизни, обычно современной художнику.

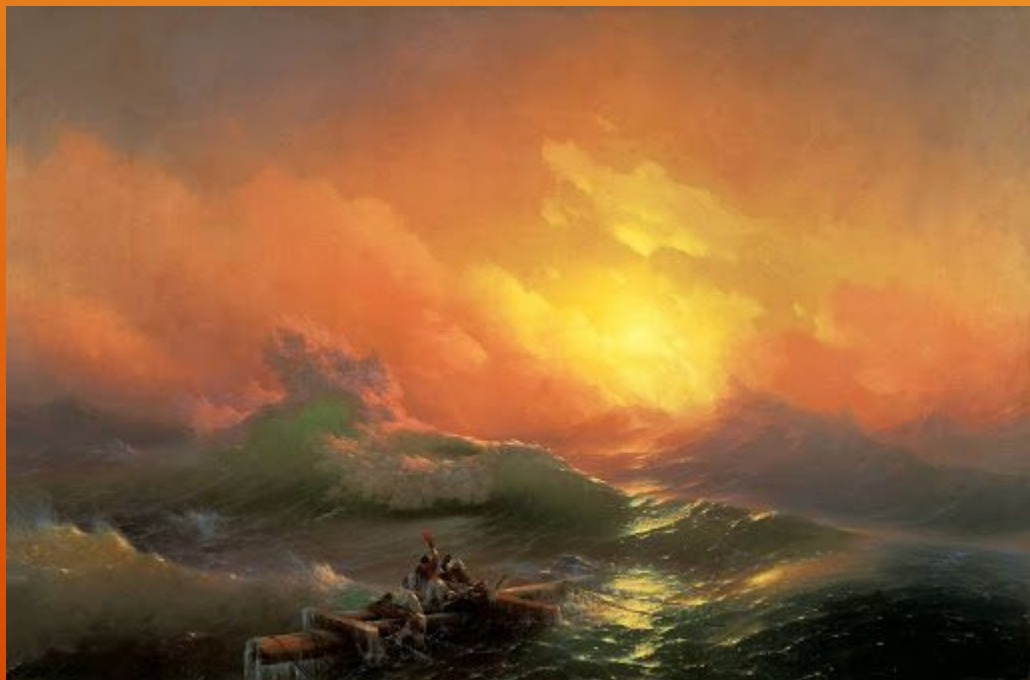
Тематика жанровых полотен характеризуется завидным разнообразием, чем и вызывает интерес зрителей.

□ МАРИНА

МАРИНА – это жанр изобразительного искусства, в котором основным является отображение морской стихии, а также борьбы с нею попавшего в шторм человека.

Все изображаемые события, виды человеческой деятельности и картины природы посвящены морю. Зачастую на полотнах изображены морские пейзажи в разное время года и при различном освещении.

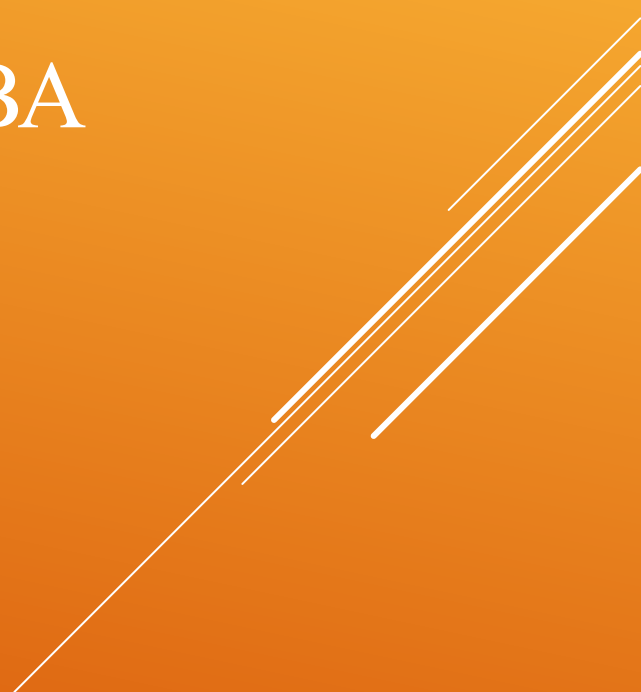
□ АРХИТЕКТУРНАЯ ЖИВОПИСЬ

АРХИТЕКТУРНАЯ ЖИВОПИСЬ — форма жанровой живописи, в которой основное внимание уделяется архитектуре, как экстерьерам, так и интерьерам.

Благодаря подобным картинам зритель имеет возможность воочию увидеть памятники архитектуры в первоизданном виде глазами самого художника. Произведения архитектурной живописи также помогают в изучении архитектурного ландшафта городов ушедших времен.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА

МАЗОК

Мазок в живописи – след кисти с краской, оставленный художником на холсте, бумаге, картоне. Техника зависит от индивидуальной манеры художника, она очень разнообразна. Определенная форма художественной кисти создает определенный рисунок контуров каждого красочного мазка в отдельности и задает определенный узор мазков в картине в целом, что в итоге и усиливает создаваемое художником необходимое эмоциональное настроение в картине.

Бывают: штриховой мазок, мазок в виде круглых пятен, мазок в виде бесформенных, рваных пятен, красочный мазок в виде мелких точек, перистый мазок.

ЦВЕТ

Кроме физического воздействия, цвет проявляется на эмоциональном, психологическом уровне восприятия, где созерцатель непроизвольно считывает информацию. Такая живопись может притягивать и отталкивать, успокаивать и возбуждать и т.д.

Белые, серые и черные цвета называются АХРОМАТИЧЕСКИМИ, а те, которые имеют цветовой оттенок, называют ХРОМАТИЧЕСКИМИ. Все хроматические мы можем различать по трем признакам. Такими признаками считаются ЦВЕТОВОЙ ТОН (оттенок цвета), СВЕТОТА и НАСЫЩЕННОСТЬ (интенсивность или сила цвета).

ЛИНИЯ

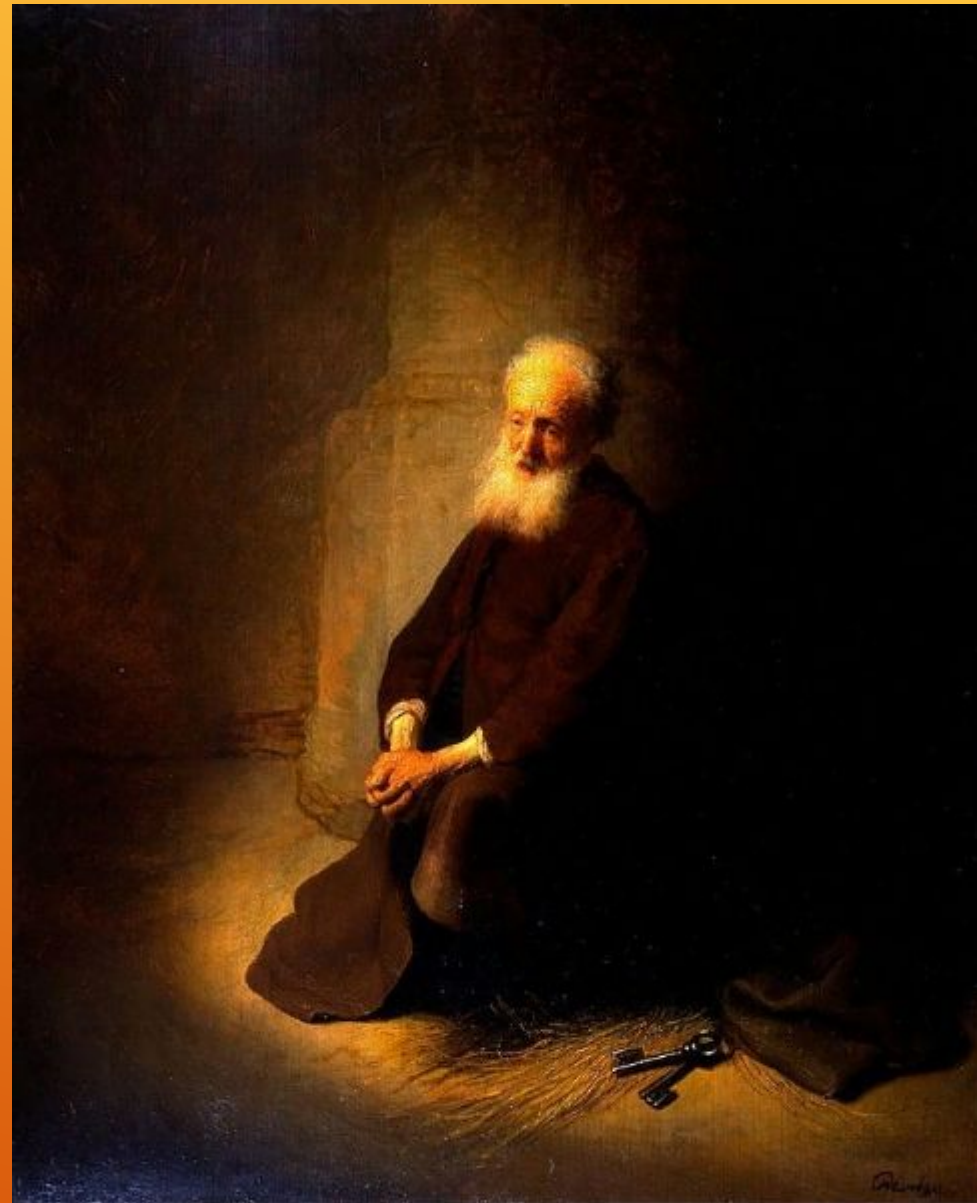
Линия – это протяженное движение (карандаша, пера, кисти и т.д.) на бумаге. Линия характеризуется протяженностью или развитием на плоскости в одном направлении, например, в длину. Характер линейно-графической формы во многом определяется материалом и техникой ее исполнения (карандаш, перо, фломастер, соус, кисть, палочка). Линия может быть короткой, длинной и бесконечной. Линия не только выявляет границы формы предмета, но и выражает чувства и переживания художника.

ПЯТНО

Пятно может быть одинаковым на всей своей площади по светлоте, по цветовому фону, насыщенности, но может иметь на разных участках различные характеристики цветового изображения. Каждая форма может обладать своими специфическими композиционно-художественными свойствами. Например, «заливка» дает ровную, тоновую поверхность, а «отмывка» характеризуется плавным переходом от светлого тона к темному и обратно, «размывка» – мягкими затеками.

КОНТРАСТ

Контраст - это художественный приём в изобразительном искусстве, основывающийся на противопоставлении, разнице, противоположности отдельных частей и характеристик изображения для усиления выразительности произведения в целом. Контрасты в изобразительном искусстве задаются по величине, цвету, движению, фактуре, силуэту, характеру и т.д.

КОМПОЗИЦИЯ

Композиция в изобразительной графике – расположение всех предметов, элементов и частей произведения в определенной системе и последовательности для лучшего раскрытия художественного образа. Композицию представляют в круге, в квадрате, овале, в прямоугольнике.

ФАКТУРА

Фактура – поверхность красочного слоя произведения живописи: глянцевитая или матовая, слитная или прерывистая, гладкая или неровная.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

Далее вам представлены **4** картины разных художников. Ваша задача определить жанр, художественные средства, использованные в каждой картине (то есть работаете со всеми картинами) и обосновать свой ответ. В одной картине может быть использовано сразу несколько худ. средств.

Работу выполнить в тетради

1

Винсент ван Гог

2

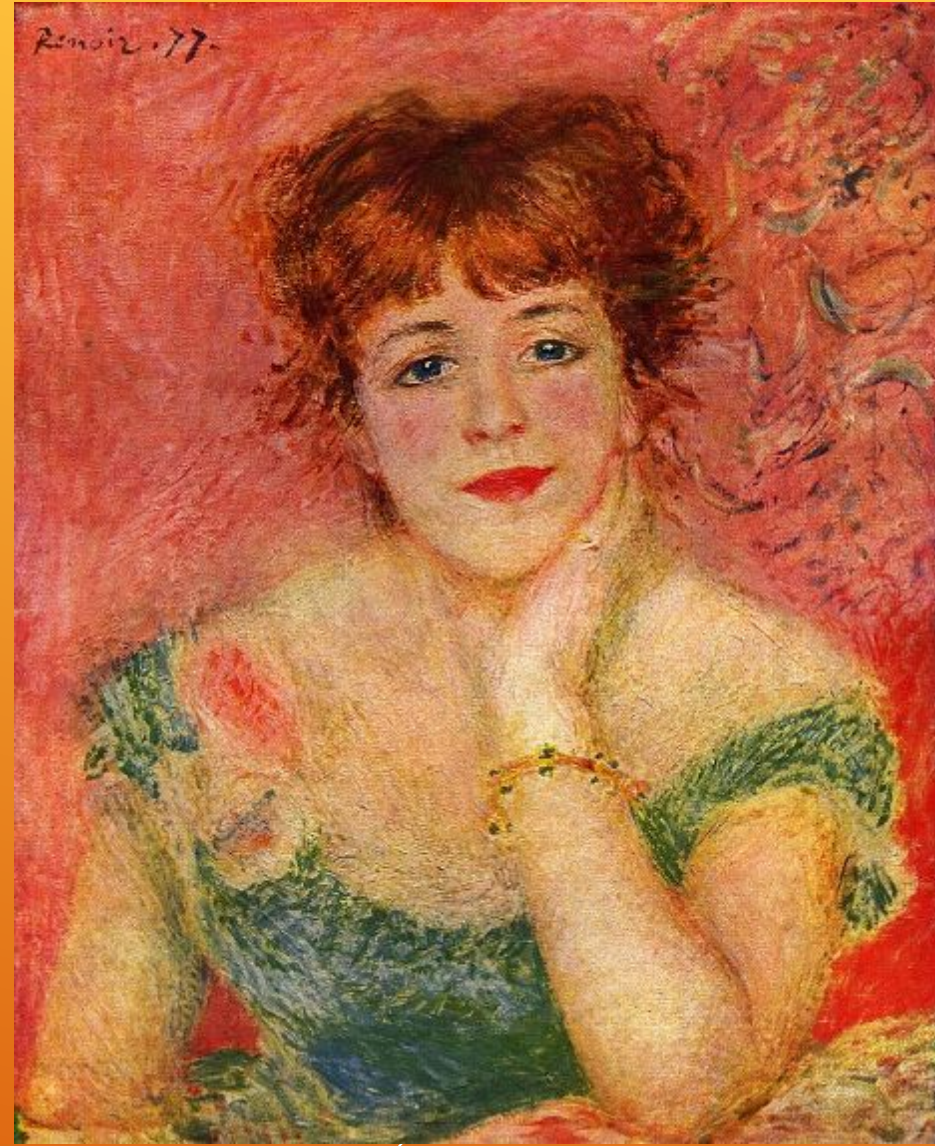
Рембрандт Харменс ван Рейн

3

Пабло Пикассо

4

Пьер Огюст Ренуар