

Подготовил ученик 8-3 класса. Чопаев Ислам.

Урок изобразительного искусства.

История живописи и её жанры.

Представьте себе тополь. Другие напишут его совсем прямым.
Я – нет. Я заставлю его дрожать от ветра.

Камиль Кору.

И. Остроухов. Золотая осень.

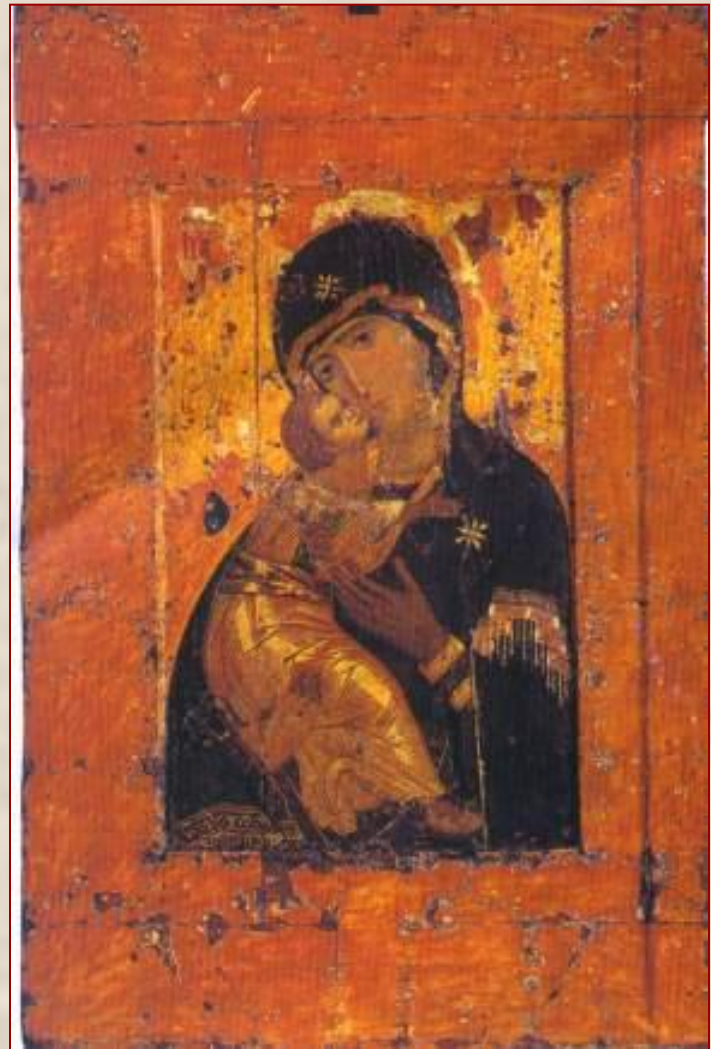
Живопись означает писать жизнь, писать живо, то есть полно и убедительно передавать действительность

История живописи начинается с наскальных изображений первобытного человека.

Наскальная живопись.
Раненый бизон
и мёртвый охотник.
Пещеры Ласко,
Франция.
Последний период
Палеолита.

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 красоту. Цвет икон условен и декоративен. Назначение иконы передавать не реальность, а божественную идею. В которой живопись искала идеал.

Владимирская богоматерь.

"Троица" преподобного Андрея Рублева - единственное дошедшее до нас бесспорное произведение прославленного иконописца. Она была исполнена для Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры, вероятнее всего в 1425-1427 годах,

"Троица" Андрея Рублева стала образцом для многих поколений иконописцев. Вплоть до конца XVII века большинство изображений Святой Троицы так или иначе было ориентировано на рублевский оригинал. Так, знаменитый Стоглавый собор 1551 года на вопрос о том, как писать иконы Святой Троицы, дал следующий ответ: "Писать живописцам иконы с древних образцов, как греческие живописцы писали и как писал Андрей Рублев и прочие пресловущие живописцы. А от своего замышления ничтож претворяти".

**Троица
Рублев Андрей
Россия
1420-е годы**

В эпоху Возрождения художники начали писать реалистические полотна. Человек становится героем всех живописных произведений.

Гирландайо оставил много портретов, и среди них - настоящие шедевры эпохи Раннего Возрождения. Новаторство этого художника проявилось в пристальном внимании к индивидуальности натуры, в способности придавать фигурам и предметам объемность при помощи светотени. Умело пользуясь перспективой, Гирландайо создавал в своих праздничных многофигурных композициях "декорации" из архитектурных пейзажей Флоренции, оставив в веках образ своего родного города.

Портрет старика, несмотря на натуралистические подробности, полон обаяния.

**Портрет старика с внуком
Гирландайо Д.
Италия 1480**

Самое известное произведение эпохи Возрождения - роспись "Тайная вечеря" в трапезной монастыря Санта-Мария делла Грацие (1495-1497). По драматизму замысла, психологической насыщенности и силе реалистического выражения "Тайная вечеря" принадлежит к вершинам мирового искусства. Тайная вечеря изображалась на стенах трапезных, поскольку это было место совместного приема пищи. Именно на Тайной вечере Христос объявил о предательстве Иуды и установил Евхаристию, или Святое Причастие.

К несчастью, это произведение дошло до нас в плохом состоянии. Написанное масляными и непрочными красками прямо на стене, оно было подпорчено уже в 1500 г. наводнением. Кроме того, руководство монастыря из хозяйственных соображений пробило в картине дверь.

**Тайная вечеря.
Фрагмент
Леонардо да Винчи
Италия 1497**

Паоло Кальяри (Веронезе), Это был необычайно одаренный художник - в 25 лет он уже прославился росписями для венецианского Дворца Дожей. Паоло быстро завоевывал художественный Олимп Венеци, демонстрируя в своих работах богатство и гармонию красочной палитры, безупречный рисунок, прекрасное чувство композиции. Как и большинство художников его времени, Веронезе писал в основном картины на религиозные и мифологические сюжеты. Маленькая (45х34 см) картина "Поклонение волхвов" уникальное произведение. Его можно увеличить до размеров фрески, и оно не потеряет своих художественных достоинств. Веронезе воссоздал один из самых значительных моментов жизни Христа.

**Поклонение волхвов
Веронезе П. Италия.
Начало 1570-х годов**

Техника живописи постоянно совершенствовалась. Живописцев стали привлекать разнообразные сюжеты. Это привело к возникновению жанров в XVII веке.

Натюрморт

Портрет

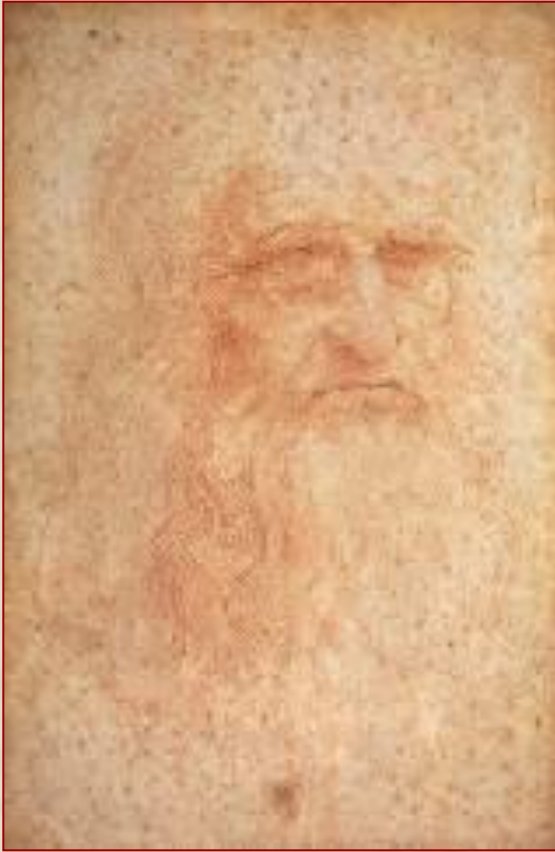
Марина

Одним из самых древних жанров является портрет.

Художник изобразил себя под аркой на фоне окна с тщательно прописанным пейзажем. Молодой красивый мужчина в богатой, элегантной одежде, с роскошными, струящимися по плечам, золотистыми волосами. Умный, проницательный взгляд. Перед нами самодостаточный человек. Дюрер открывает зрителю ценность индивидуальности, осознанность собственной значимости. Характерный жест сложенных, крепко сжатых рук выдает огромную внутреннюю энергию, готовность к действию, решимость. С 1498 года у Дюрера была собственная мастерская и он пользовался успехом как художник и был известен как эрудит. За универсальность взглядов и знаний и пристальное изучение природы Дюрера называли "северным Леонардо да Винчи".

**Автопортрет в 26 лет
Дюрер А. Германия 1498**

**Автопортрет
Леонардо да Винчи
Италия 1512**

Творчество Леонардо да Винчи (1452 - 1519), гения итальянского Возрождения, вызывает восхищение людей вот уже пятьсот лет. Великий ученый и мыслитель, гениальный художник, он соединил в себе весь опыт, накопленный европейской культурой, и осмыслил его.

Всю свою жизнь Леонардо неустанно трудился. Еще в юные годы он взял за правило все увиденное, пережитое фиксировать в натуральных штудиях и набросках. Сохранилось множество рисунков, выполненных Леонардо пером, сангиной, итальянским карандашом. Формально сохраняя подчиненное значение, рисунок у Леонардо выполнял универсальные функции и служил отображением его мышления. Основная черта его художественной манеры - красота линии и необыкновенная мягкость моделировки.

"Автопортрет" Леонардо да Винчи относится к последним годам жизни художника. Это один из самых лучших графических листов Леонардо, высочайшее достижение в мировой практике рисунка.

Натюрморт

Этот жанр появился XVII веке.

В России мастерами натюрморта были П. Кончаловский, И. Машков, К. Петров – Водкин, М. Сарьян и др.

К. Петров – Водкин.
Натюрморт с черёмухой.

И. Машков.
Московская снедь. хлеба

Пейзаж

Картины с изображением природы, тоже стали создавать Голландии в XVII веке.

Зимний ландшафт
Велде Ван де
Нидерланды
1623

Русские пейзажисты

И. Шишкин, И. Левитан, Ф. Васильев, В. Поленов, А. Саврасов и др.

Благодаря И. Шишкину, сумевшему
Создать на своих полотнах
Обобщенный эпический образ
Русской природы, русский пейзаж
поднялся до уровня глубоко
содержательного и демократического
Искусства.

Бескрайние просторы полей,
Колышущееся под свежим ветром
море колосьев, лесные дали на
картинах Шишкина порождают
мысли о былинном величии и мощи
русской природы.

И. Шишкин. Среди долины ровныя...

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

Разбушевавшаяся стихия и борющийся с ней человек, который не сдаётся, - тема прославленной марины. Чарующе красиво бурное море, написанное яркими, поражающими своим великолепием синими, оранжевыми, зелеными и желтыми цветами. Небо и море слились на полотне воедино, миллиарды брызг, вздымаемых сильным ветром, стерли грань между ними. Ветер подхватывает вспененный гребень самой страшной волны - девятого вала - и неожиданно зритель видит приоткрытую для нас красоту - сквозь толщу воды проникает свет, окрашивая ее сочным бирюзовым цветом.

Девятый вал
Айвазовский И.К.
Россия 1850

Анималистический жанр

Живописцы выбирают его редко, а вот графики и скульпторы любят рисовать и лепить различных зверей.

Художники анималисты: А. Лаптев, В. Ватагин, Е. Чарушин...

В. Серов. Борзая.

В. Поленов. Белая лощадка.

Бытовой жанр – картины о различных событиях в жизни людей.

Б. Кустодеев. Ярмарка.

Исторический жанр.

События прошлого, библейские истории и былинные времена вдохновляют художников на создание картин этого жанра. Творчество Сурикова – яркий пример исторической живописи.

Василий Суриков. Покорение Сибири Ермаком.

Мифологический жанр

Картины написанные на сюжеты из мифов, относятся к мифологическому жанру.

Михаил Врубель. Демон

Михаил Врубель. Пан.

Список литературы

1. Энциклопедия «Шедевры русской живописи».- БЕЛЫЙ ГОРОД, 2006
2. Сокольникова Н.М. изобразительное искусство: Учебник для 5-8 кл.: В 4 ч. Ч.1. Основы живописи. – Обнинск: Титул, 2001.
3. Кузин В.С., Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство 3 - 4 классы Ч -1.- М.: Дрофа, 1997
4. Мировая Художественная Культура. ЗАО «Инфостудия Экон», 2003
PC CD – ROM.