

Живопись: видовая специфика, особенности художественного языка, основная проблематика, терминология | 1

Живопись — вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов посредством нанесения красок на жёсткую или гибкую поверхность.

Видовая специфика живописи

Специфика живописи заключается в представлении при помощи красок, нанесенных на поверхность изображение реального мира, преобразованных творческим воображением художника.

Существует пять видов живописи:

1. станковая,
2. монументальная,
3. декоративная,
4. театрально-декоративная,
5. миниатюрная.

К станковой живописи относят произведения, существующие независимо от места создания. В основном это картины, созданные на мольберте (то есть на станке) художника. В станковой живописи преобладают работы, выполненные масляными красками, но могут использоваться и другие красители (темпера, акриловые краски и т. д.). Картины пишутся в основном на холсте, натянутом на раму или наклеенном на картон. В прошлом широко применялись деревянные доски, могут использоваться любые плоские материалы.

Монументальная живопись выполняется непосредственно на стенах и потолках зданий и других сооружений. В прошлом преобладала живопись водными красками по сырой штукатурке (фреска). В Италии до начала XVI века по высохшей «чистой фреске» практиковалась прописка деталей темперой. Техника «чистой фрески» требует особого мастерства от художника, поэтому применялись и другие технологии, например, не такая устойчивая живопись по сухой штукатурке — секко, позднее росписи выполнялись мало подходящими для монументальной живописи масляными красками.

Цветные изображения на бумаге (акварель, гуашь, пастель и др.) формально (например, по месту в коллекции) относят к графике, но эти произведения часто рассматриваются и как живописные. Все другие способы цветного изображения относятся к графике, в том числе и изображения, созданные с помощью компьютерных технологий.

Наиболее распространены произведения живописи, выполненные на плоских или почти плоских поверхностях, таких как натянутый на подрамник холст, дерево, полотно, обработанные поверхности стен и т. д.

Живопись: видовая специфика, особенности художественного языка, основная проблематика, терминология | 2

Существует также узкая трактовка термина живопись как работ, выполненных масляными красками на холсте, картоне, оргалите и других подобных материалах.

Техники живописи

- живопись маслом
- темпера;
- эмаль;
- гуашь (поскольку в качестве основного материала художник использует бумагу, характерную для графических видов изобразительного искусства — классифицируется и как графика; об этом говорит и применение последней для создания монохромных произведений);
- пастель (к этой технике справедливо замечание аналогичное тому, что высказано относительно предшествующей);
- тушь (и в данном случае, как и в двух предыдущих — нельзя однозначно отнести к графике; на Востоке, например, каллиграфия, по большей части использующая этот материал, традиционно считается живописью, как, впрочем, и академическая китайская живопись использовала по преимуществу именно тушь — ахроматическая гамма);
- живопись по штукатурке: фреска и а секко;
- граттаж;
- гризайль;
- карнация;
- лессировка;
- пуантилизм;
- сграффито;
- сфумато;
- клеевая живопись;
- восковая живопись: энкаустика, восковая темпера и холодный способ (восковые краски на скипидаре);
- живопись керамическими красками;
- живопись силикатными красками;
- акварельная живопись (техника акварели различна, некоторые приёмы ближе к живописи, некоторые — к графике; поэтому неслучайно в тезаурусе присутствует такой оборот: «рисовать акварелью»);
- сухая кисть;
- акрил;
- смешанная техника.

Техники живописи практически неисчерпаемы. Всё, что оставляет какой-либо след на чём-то, строго говоря, является живописью: живопись создаётся природой, временем и человеком. Это уже отметил Леонардо да Винчи.

Традиционные техники живописи: энкаустика, темперная (с яйцом), настенная (известковая), клеевая и других типов. С XV века становится популярной живопись

Живопись: видовая специфика, особенности художественного языка, основная проблематика, терминология | 3
масляными красками; в XX веке появляются синтетические краски со связующим веществом из полимеров (акрилик, винилик и др.). Краски могут готовиться из натуральных и искусственных пигментов.

Гуашь, акварель, китайскую тушь и полурисовальную технику — пастель — также относят к живописи.

Живопись может быть исполнена на любой основе: на камне, штукатурке, на холсте, шёлке, на бумаге, на коже (в том числе на теле животного или человека — татуировки), на металле, на асфальте, бетоне, стекле, керамике и т. д., и т. п.

Особенности художественного языка живописи

Живопись воплощает образы в красках, во всем их блеске и богатстве и при любом освещении. «Однако это богатство и разнообразие покупается дорогой ценой — ценой отказа от третьего измерения, от реального объема, от осязания. Живопись — это искусство плоскости и одной точки зрения, где пространство и объем существуют только в иллюзии.

Эта плоскость составляет главную «условность» живописи, и главная трудность живописца состоит не в том, чтобы преодолеть эту условность (преодоление ее означает отказ от искусства — вспомним птиц, клевавших виноград Зевксиса), а в том, чтобы выдержать ее, так сказать, в одном ключе или, выражаясь иначе, на одинаковом расстоянии от действительности.

Всякая картина разворачивается для нас не только в пространстве, но и во времени.

Жанры живописи

Портрет

Портрет — изображение человека либо группы людей, существующих или существовавших в реальной действительности. «На портрете изображается внешний облик (а через него и внутренний мир) конкретного, реального, существовавшего в прошлом или существующего в настоящем человека». Границы жанра портрета очень подвижны, и часто собственно портрет может сочетаться в одном произведении с элементами других жанров.

- Исторический портрет — изображает какого-либо деятеля прошлого и создаваемый по воспоминаниям или воображению мастера.
- Посмертный (ретроспективный) портрет — сделан после смерти изображённых людей по их прижизненным изображениям или даже полностью сочинённый.
- Портрет-картина — портретируемый представлен в смысловой и сюжетной взаимосвязи с окружающими его миром вещей, природой, архитектурными мотивами и другими людьми.

Живопись: видовая специфика, особенности художественного языка, основная проблематика, терминология | 4

- Портрет-прогулка — изображение гуляющего человека на фоне природы возникло в Англии в XVIII веке и стало популярным в эпоху сентиментализма
- Портрет-тип — собирательный образ, структурно близкий портрету.
- Костюмированный портрет — человек представлен в виде аллегорического, мифологического, исторического, театрального или литературного персонажа.
- Автопортрет — принято выделять в отдельный поджанр.
- Религиозный портрет (донаторский или ктиторский) — древняя форма портрета, когда человек, сделавший пожертвование, изображался на картине (например, рядом с Мадонной) или на одной из створок алтаря (часто коленопреклонённым).

По характеру изображения:

- Парадный портрет — как правило, предполагает показ человека в полный рост.
- Полупарадный — обладает той же концепцией, что и парадный портрет, но имеет обычно поясной или поколенный срез и достаточно развитые аксессуары.
- Камерный портрет — используется поясное, погрудное, оплечное изображение. Фигура зачастую даётся на нейтральном фоне.
- Интимный портрет — является редкой разновидностью камерного с нейтральным фоном. Выражает доверительные отношения между художником и портретируемой особой.
- Малоформатный и миниатюрный портреты, выполненные акварелью и тушью.

Пейзаж — воспроизводит окружающий мир во всем многообразии его форм. Изображение морского пейзажа определяется термином маринизм.

Натюрморт — изображение предметов быта, орудий труда, цветов, фруктов. Помогает понять мировоззрение и уклад определенной эпохи.

Исторический жанр — рассказывает об исторически важных моментах жизни общества.

Бытовой жанр — отражает повседневную жизнь людей, нрав, обычаи, традиции того или иного этноса.

Иконопись (в переводе с греческого «молитвенный образ») — основная цель направить человека на путь преображения.

Анимализм — изображение животного, как главного героя художественного произведения.

В XX в. характер живописи меняется под влиянием средств технического прогресса (появление фото- и видео аппаратуры), что приводит к появлению новых форм искусства — Мультимедийное искусство.

Основная проблематика живописи

Проблема времени в худ. произведении.

Мировоззренческие проблемы живописи, ее тематика, идейное содержание и т. д.

Проблема сходства в портрете?

Проблема пространства, скорее всего.

Терминология

АЛЛА ПРИМА— способ выполнения живописного произведения сразу, за один прием или сеанс. В одних случаях определяется спецификой художественного материала, а в других является показателем мастерства.

АКВАРЕЛЬ— краски на растительном клее, которые разводятся водой, а также работы, сделанные такими красками.

Акварельные краски обычно накладывают на бумагу прозрачным слоем, используя белый цвет листа бумаги, и эта прозрачность составляет главную прелесть акварели. Она требует быстрой точной работы, почти не терпит исправлений, ее привлекательность заключается в яркости цвета, светоносности, прозрачности, свежести впечатления. Акварелью можно писать быстро, чтобы передать кратковременные явления природы — утренний туман, краски заката, легкость облаков, сверкание капель дождя. В технике акварельной живописи также можно создать пейзажи, натюрморты, портреты и сложные композиции, требующие длительной работы методом лессировок. Но при этом важно сохранить свежесть акварели, как бы не «засушить» ее, избежать черноты. Достоинством акварели является также то, что она прочно держится на бумаге и не требует фиксирования. Акварельная живопись в современном понимании зародилась позднее, чем техника пастели. Однако техника акварели была известна еще в Древнем Египте и Китае, ее применяли средневековые миниатюристы. Акварель в то время не имела самостоятельного значения, а служила для раскрашивания рисунка. Расцвет акварели наступил со второй половины XVIII в. Акварельными красками работали А. Иванов, К. Брюллов, М. Врубель, В. Серов и многие другие художники. Акварель занимает промежуточное положение между *графикой* и *живописью*.

ГУАШЬ— непрозрачная (корпусная, кроющая) краска, которая разводится водой. Произведение искусства, выполненное такими красками, тоже носит название гуашь. Гуашевые краски изготавливаются из пигментов (красителей) и клея с добавлением белил.

В отличие от акварели слой краски, нанесенный на бумагу, не прозрачный, а матовый,

Живопись: видовая специфика, особенности художественного языка, основная проблематика, терминология | 6
плотный, с бархатистой поверхностью.

Примесь белил придает гуаши матовую бархатистость, но при высыхании цвета несколько выбеливаются. Гуашевые краски яркие и допускают исправления во время работы, стоит лишь положить поверх неудачного места другую краску. Гуашевыми красками можно перекрывать темные тона светлыми. Чтобы добиться более светлого тона, в гуашь добавляют белила.

Гуашью выполнялись книжные *миниатюры* уже в средние века. В эпоху Возрождения художники применяли технику гуаши для эскизов, картонов и других подготовительных работ, а также для портретных миниатюр. В России художники объединения «Мир искусства» писали гуашью большие станковые произведения, эскизы театральных декораций, костюмов, плакатов, мастерски используя ее декоративные качества.

ЖИВОПИСЬ— вид изобразительного искусства, заключающийся в создании картин, живописных полотен, наиболее полно и жизнеподобно отражающих действительность.

Произведение искусства, выполненное красками (масляными, темперными, акварельными, гуашевыми и др.), нанесенными на какую-либо твердую поверхность, называется живописью. Главное выразительное средство живописи — цвет, его способность вызывать различные чувства, ассоциации, усиливает эмоциональность изображения. Необходимый для живописи цвет художник обычно составляет *на палитре*, а затем превращает краску в цвет на плоскости картины, создавая цветовой порядок — *колорит*. По характеру цветовых сочетаний он может быть теплым и холодным, веселым и грустным, спокойным и напряженным, светлым и темным.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ — один из основных компонентов техники и технологии работы художника, с помощью которого непосредственно воплощается при использовании изобразительных средств и приемов его творческий замысел.

Выбор художником материала (бумаги, картона, холста, красок, пастели, угля, туши, фломастера, дерева, глины, ниток и др.) зависит от художественной идеи, метода и вида искусства.

КОЛОРИТ— общая эстетическая оценка цветовых качеств произведения искусства (сравн. *палитра*), характер взаимосвязи всех цветовых элементов произведения, его цветовой строй. Главное достоинство колорита — богатство и согласованность цветов. Колорит — важнейший компонент художественного образа. Он — одно из средств художественной выразительности в *живописи*, цветной *графике*, во многих произведениях *декоративного искусства*. Он помогает художнику передать настроение грустное, тревожное, спокойное и др. Колорит бывает теплым и холодным, светлым и темным. Чувство колорита — очень ценный дар. Выдающимися русскими художниками-колористами были И. Репин, В. Суриков, К. Коровин, М. Врубель, Ф. Малявин, В. Борисов-Мусатов и др.

КОМПОЗИЦИЯ— составление, соединение, сочетание различных частей в единое целое в соответствии с какой-либо идеей. В изобразительном искусстве композиция — это построение художественного произведения, обусловленное его содержанием, характером и назначением, необходимостью передать основной замысел, идею произведения наиболее ясно и убедительно. Главное в композиции — создание художественного образа. *Картины*, написанные в разные эпохи, в совершенно различных стилях, поражают наше воображение и надолго запоминаются во многом благодаря четкому композиционному построению. Восприятие произведения также зависит от его композиции. В художественной деятельности процесс создания произведения можно назвать сочинением композиции.

КИСТЬ — инструмент художника, главным образом живописца, представляющий собой ручку с ворсом на конце. Кисти для живописи обыкновенно употребляют из волоса: *щетинные* (из белой свиной щетины), *колонковые* (из волоса красной куницы — колонка), *беличьи*, *хорьковые* и др. Для акварельной живописи, для работы над мелкими деталями подойдут кисти из тонкого и мягкого волоса, например беличьи. Для живописи гуашью, темперой, масляными красками выбирают жесткие щетинные кисти.

В старину художники пользовались барсуковой кистью, называемой *флейцем*, которым они сглаживали поверхность краски, уничтожая царапины, остающиеся на краске щетинной кистью. Кисти бывают круглые и плоские, с коротким и длинным ворсом, жесткие и мягкие. На кисти стоят цифры (1, 2, 3 и т. д.). Чем больше цифра, тем больше кисть по размеру. Концы волос в кисти должны быть обязательно заостренными, а не обрезанными. Волосы должны быть подобраны так, чтобы они лежали параллельно, а не топорщились в стороны. Хорошая кисть сохраняет свою форму и после мытья водой, а плохая топорщится, даже если ее обмакнуть в краску. Такая кисть не годится для живописи вообще.

В последнее время художники предпочитают кисти плоские, дающие более определенную форму мазка. В настоящее время широкая и плоская кисть называется флейцем. Она применяется для окраски больших плоскостей и грунтовки холстов.

Кисти употребляются также в графике и каллиграфии.

МОЛЬБЕРТ — деревянный или металлический станок для живописи, на котором укрепляются подрамник с холстом, картон, доска или другие основы для живописи и рисунка. Устройство мольберта позволяет регулировать высоту и наклон установленной на нем картины. Основные виды мольберта — складной треножник и стационарный деревянный мольберт на горизонтальной подставке. Легкие алюминиевые раздвижные мольберты-треножки предназначены для пейзажных этюдов.

НАТЮРМОРТ— жанр изобразительного искусства или произведение этого жанра. Сама постановка, которая является объектом изображения, тоже называется

Живопись: видовая специфика, особенности художественного языка, основная проблематика, терминология | 8 натюрмортом. Он может состоять не только из неодушевленных предметов, но и включать природные формы. Поэтому более точно название, принятое в англоязычных странах, или немецкое — тихая жизнь.

Искусство натюрморта как жанр появилось в Голландии в начале XVII в. Художники изображали самые обычные вещи, но показывали их красоту и поэтичность. Одни любили натюрморты скромные, с небольшим количеством предметов, а другие писали на огромных холстах много дичи, рыбы, цветов (в Голландии П. Клас, В. Хеда, во Фландрии Ф. Снейдерс и др.). Дополняя основной мотив, в натюрморт может входить изображение людей, животных, птиц, насекомых. Строгостью и свободой композиции, тонкостью колористических решений, удивительной человечностью выделяются произведения одного из самых замечательных мастеров натюрморта — французского художника Ж. Шардена.

ТЕХНИКА, ТЕХНОЛОГИЯ — система *материалов*, инструментов и приемов работы художника — все, что связано непосредственно с материальным воплощением его творческого замысла. Индивидуальные особенности техники художника называются манерой. Когда техника сложна и требует специального оборудования и производства, говорят о технологии обработки материала, например технологии художественной *керамики, вышивки, обработки дерева, художественной обработки стекла, чеканки* и т. д.

Произведение искусства, как правило, отражает технические достижения породившей его культуры.

ФАКТУРА — характер поверхности художественного произведения, ее обработки. Фактура ощущается зрительно и осязательно, например, кожа человека передается в скульптуре более гладкой, чем волосы. Восприятие фактуры зависит от особенностей натуры, от освещения и во многом индивидуально отличается *от текстуры* той же поверхности.

В изобразительном искусстве фактура характеризует качество *материалов* и приемов. В переносном смысле фактура — индивидуальный почерк, особенность руки художника. Фактурный мазок — рельефный, пастозный, объемный. Искусство передачи фактуры *в живописи* связано с передачей материала, из которого сделан предмет. Благодаря гармонии цветов и тому, что каждый из них верно соотносится с общим тоном, получается правильное изображение материала.

Художники XX в. проводят много экспериментов для достижения более сложной фактуры произведения. Они сочетают разнородные материалы *в скульптуре* и живописи, используют *коллаж*, оттиски тканей, листьев деревьев, трав и др.

Организация — организовать взаимодействие педагогов и школьников, это значит упорядочить, определенным образом связать все его составляющие, привести их в единство, обеспечивающее достижение целей.

Живопись: видовая специфика, особенности художественного

языка, основная проблематика, терминология | 9

ПАСТОЗНАЯ ТЕХНИКА — в живописи техника работы плотными, непросвечивающими (кроющими) слоями, мазками краски, иногда создающими рельефность; то же, что *корпусная техника*; по значению противоположна *лессировке*.