

«Виды изображений в картине»

Виды изображений в картине

1. Реалистическое изображение
2. Декоративное изображение
3. Абстрактное изображение

Реалистическое изображение

Реалистическое изображение.

В реалистической картине природа написана так, как её увидел художник. Реалистическая композиция оперирует предметным началом. В случае ориентации на натурное изображение зритель ждет от художника подражания природе или интерпретации натурного изображения. Любой предмет, ставший объектом изображения, рисуется с наиболее выгодной точки зрения, позволяющей воспринимать его характерные черты.

Алесе́й Кондра́тьевич Саврасов
«Грачи прилетели»

Суриков написал полотно «Меншиков в Березове» в середине 1883 года. За счет этого он стал называться не только художником, но и живописцем-историком. Ему удавалось с точностью отображать различные исторические события. Так, на картине «Меншиков в Березове» изображен один из самых сильных сподвижников Петра I – Александр Меншиков. Этот человек существовал на самом деле. Из истории известно, что после того, как умер Петр Великий, у Меншикова отобрали все полученные ранее награды, после чего его с семьей отослали в Сибирь, а точнее в город Березов. Художник изобразил маленькое, помещение, в котором приходится коротать свои дни не только Александру, но и всем его близким. Эта комната больше напоминает тюремную камеру, нежели домик для большого семейства. Через маленькое окошко в дом почти не поступает свет. Старшая дочка Меншикова склонилась над книгой, чтобы увидеть хоть что-то. Но бывший князь ее не слушает – он остался наедине со своими мыслями. На его лице – печаль от нахлынувших воспоминаний.

И.И. Левитан «Золотая осень»

лесу»

Общими признаками метода реализма является:

- достоверность в воспроизведении действительности, т.е. детали картины переданы правдиво. Художник изображает жизнь, так как она есть, не приукрашивая ее.
- передача колорита предметов с учетом света и тени;
- перспективное построение предметов;
- типизация образов. Познание действительности идет при помощи образов, создаваемых посредством типизации фактов действительности – типические характеры в типической обстановке.

изображение

В декоративной композиции тема может быть выражена способами, принципиально отличающимися ее от реалистической картины

ХАРКТЕРНЫЕ ДЕКОРАТИВНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

- Изменение пропорций предметов.
- Нарушение перспективы.
- Усиление характерных особенностей формы предметов.
- Отказ от объёма предметов
- Применение ярких сочетаний цветов.
- Локальное нанесение цветовых пятен.
- Использование черного или цветного контура.
- Создание из деталей и линий объекта единого орнаментального узора.

Иван Билибин : иллюстрации к сказкам

«Сказка о царе Салтане» А.С. Пушкина

Русская народная сказка «Иван Царевич и серый волк»

В декоративно-прикладном искусстве привлекают ясность образа, необыкновенная цельность, плавность и текучесть линий.

При всем своеобразии декоративного изображения оно совершенно не исключает последовательности, не лишено возможности вести сюжетный занимательный рассказ.

Декоративная тематическая композиция – особый художественный мир со своим условным порядком, а иногда и конкретными, легко узнаваемыми персонажами, которые соотносятся друг с другом совсем не так, как в реальной действительности.

Основная отличительная особенность декоративного изображения от реалистического состоит в том, что цвет предмета может быть дан без учета света и тени, возможен даже полный отказ от реального цвета.

Поль Гоген «Таитянские пасторали»

Важно, чтобы с помощью цвета создавался художественный образ. Свойство декоративной композиции – декоративное преобразование любой природы, выделение нарядности, красочности, орнаментальности окружающего мира, соблюдение определенной меры условности изображения. Умелое обобщение формы несколько не вредит выразительности. Отказ от второстепенных подробностей делает более заметным главное. К положительным результатам ведет не только строгий отбор главного, но и некоторая недосказанность, ассоциативность эмоционально-образного решения темы.

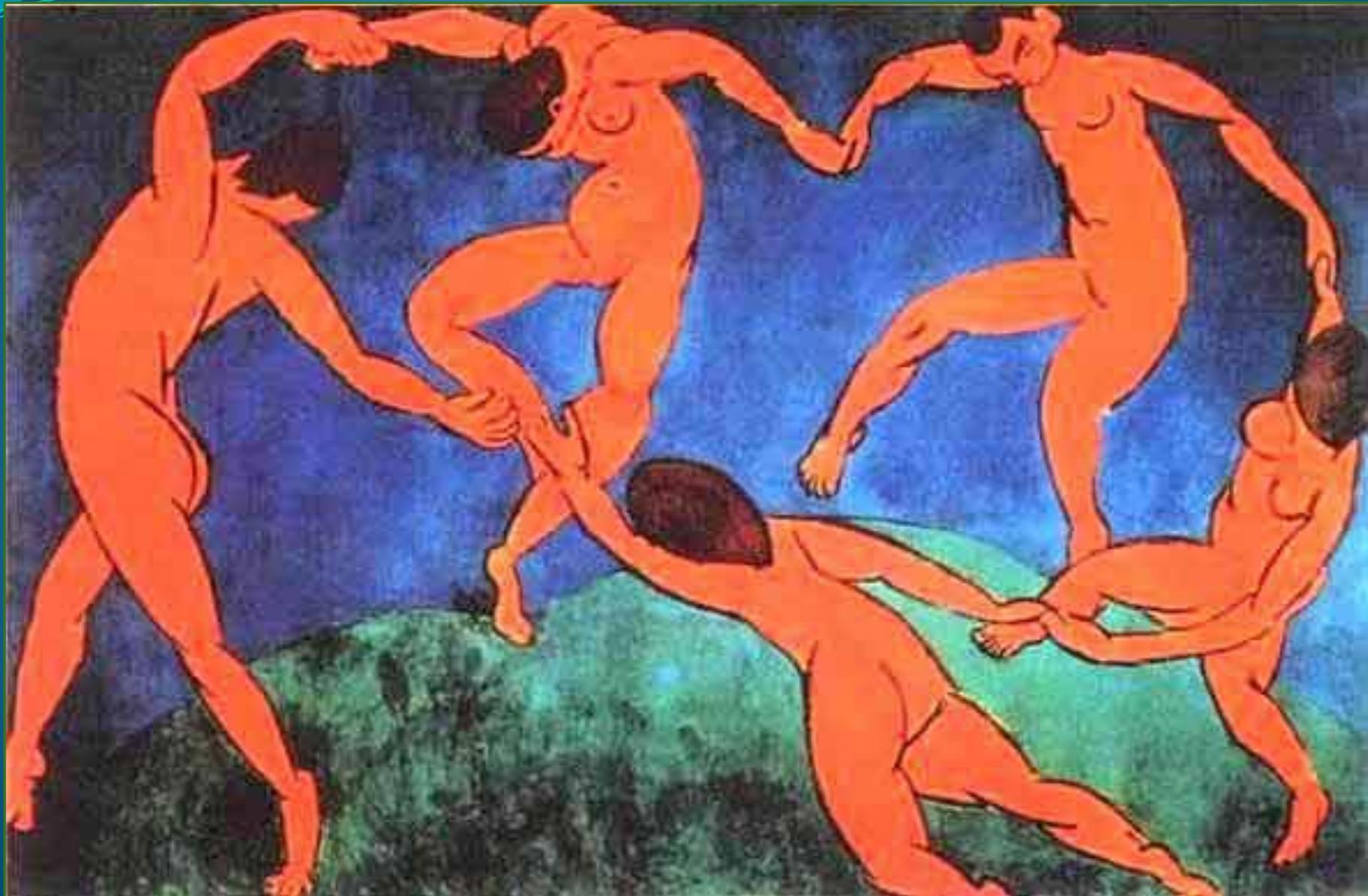

Поль Сезанн «Большая сосна, близ Экса»

Красная комната. Художник А. Матисс. 1908 г.

Анри Матисс. Танец

Абстрактное изображение

В конце XIX начале XX века в искусстве, как проявление кризиса буржуазной культуры и протест общественным вкусам, появились новые направления. Миссия их заключалась в поиске новых путей и форм выражения, в разрыве с традициями старого классического искусства. Их называли «авангардом» (фр. «передовой отряд»). Они были и в литературе, поэзии, музыке, и в изобразительном искусстве.

Абстракционисты ставили целью создание совершенно нового искусства, отошли от реальной жизни и стали свободно экспериментировать с формой выражения, не заботясь о содержании произведений искусства. Так в разных видах искусства появились футуристы, сюрреалисты, кубисты, экспрессионисты, примитивисты, символисты и абстракционисты.

Термин «абстракционизм» основан от слова «abstractio», что в переводе означает удаление, отвлечение.

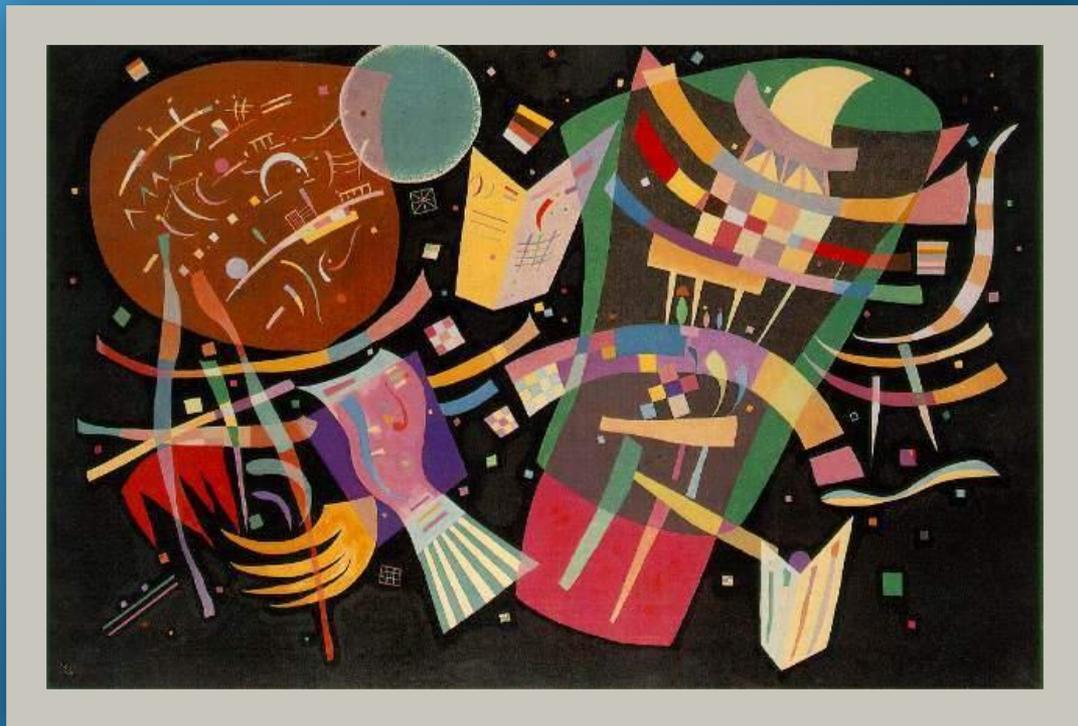
Басманникова Ирина Анатольевна

Абстракционизм – один из течений авангардного изобразительного искусства.

Яркие его представители – Казимир Малевич и

Василий Кандинский.

Абстракционизм – искусство беспредметное, «удаленное», «отвлеченное» (лат. abstractio-отвлечение). Абстракционисты отказались от изображения предметов и видов реальной действительности, природы. В своих картинах они мысли, эмоции и чувства передают через световые и цветовые пятна, линии и формы, а самих предметов не изображают совсем. В их картинах мы видим не предметы, а их образы.

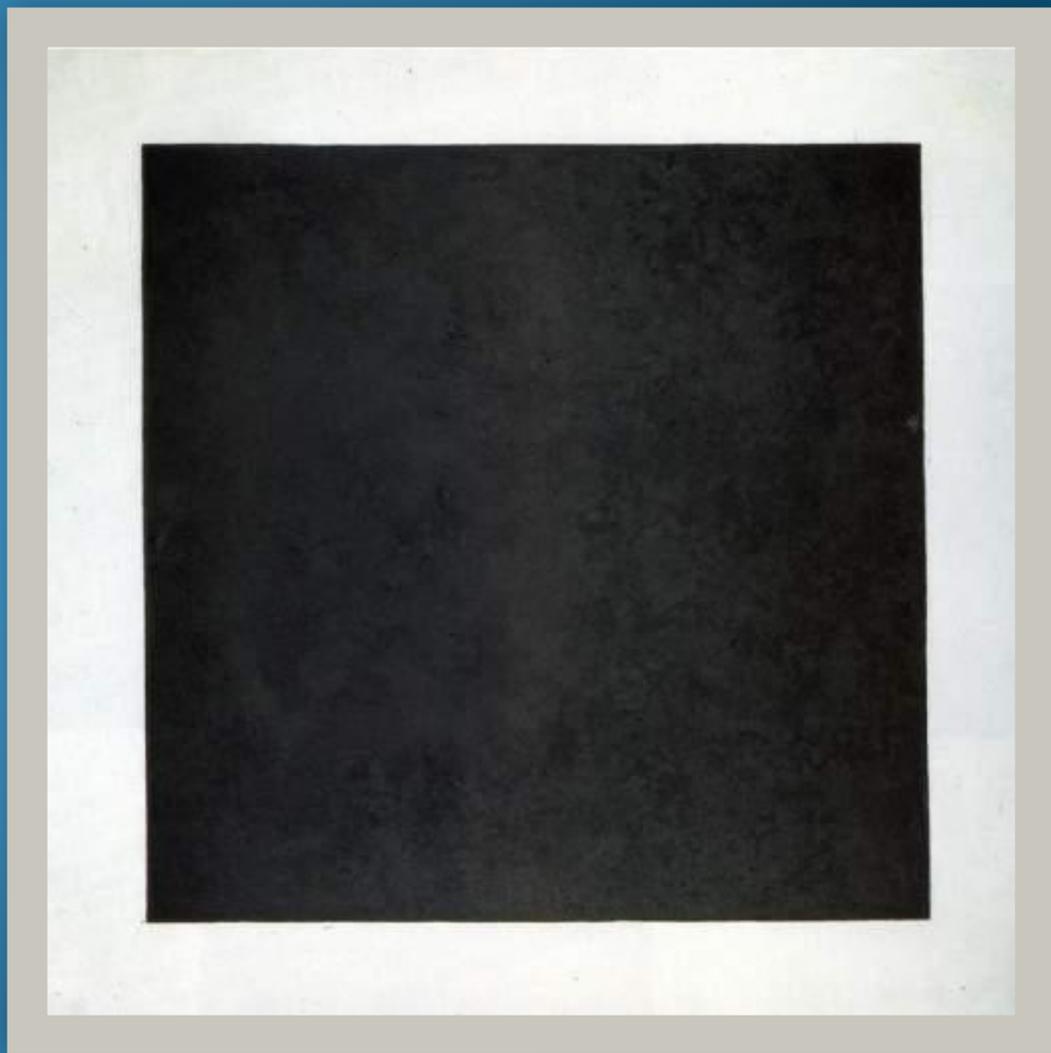
Они отказались от рисунка, колорита, перспективы, понятий верха и низа, линии горизонта, силы тяготения и создают неземное искусство, оторванное от земли. В картинах – взгляд как бы из космоса, устремленный в пространство.

Несмотря на все это в абстракционизме есть своя красота, свой шарм, свое видение мира. Яркие и нежные пятна цвета, плавные и угловатые линии, их сочетание и движение определенным образом действуют на нас, создавая эмоциональное настроение – веселое или грустное, если даже на картине не изображены реальные предметы.

Казимир Малевич (1878-1935)

Основателем
одного из видов
абстрактного искусства,
такого как супрематизм,
считают **К.С.Малевича**.
Его «Черный квадрат»
стал первым
произведением,
созданным в такой
манере.

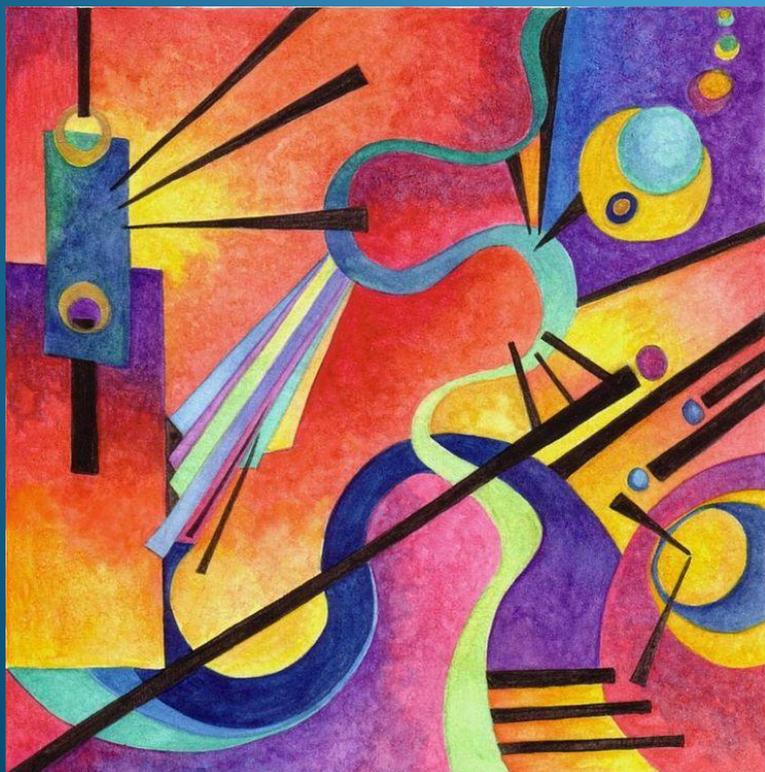
К. Малевич

«Супрематизм»

Василий Васильевич Кандинский (1866-1944)

В.В.Кандинский стоял у истоков возникновения направления абстракционизма в изобразительном искусстве. Довольно рано великий художник стал рисовать. При этом в его картинах часто встречались нетрадиционные сочетания цветов, которые Кандинский объяснял тем, что, по его мнению, каждый цвет живет отдельной, таинственной жизнью.

Произведения Кандинского – это чистый абстракционизм. Созерцая его картины, приходится домысливать изображенное. Что хотел отобразить в своих картинах Кандинский для многих остается загадкой до сих пор. Хотя сейчас идея создания подобных картин не нова. Однако в те времена он был первым рьяным абстракционистом, который использовал в своих произведениях подобное сочетания разнообразных форм и цветов.

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ АБСТРАКТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

- предельное обобщение или полный отказ от формы.
- беспредметные композиции (из линий, точек, пятен, плоскостей и др.).
- эксперименты с цветом, спонтанное выражение внутреннего мира художника, его подсознания в хаотических, неорганизованных абстрактных формах.
- отказ от изображения реальных объектов.

Домашнее задание

Подобрать видеоряд и определить (подписать) стилевые особенности этих произведений.