

ЖИВОПИСЬ

3-4 урок

ЖИВОПИСЬ

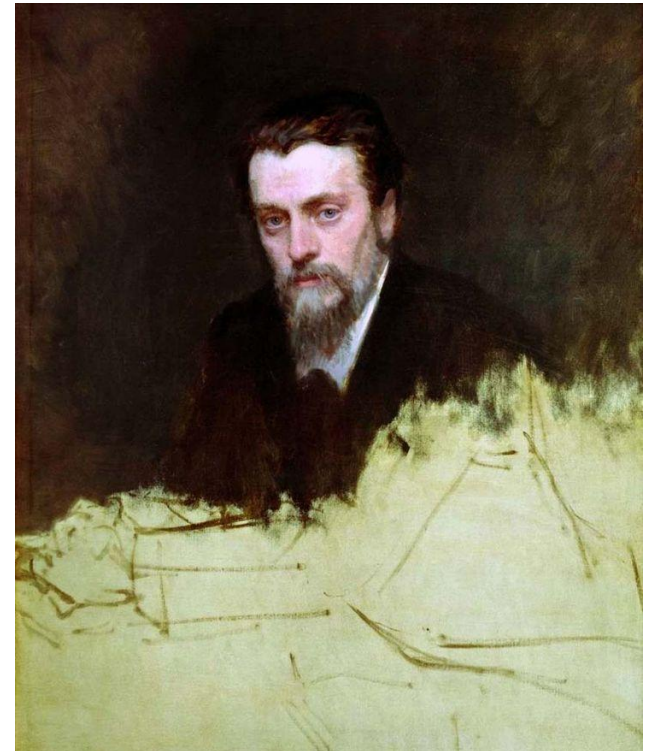
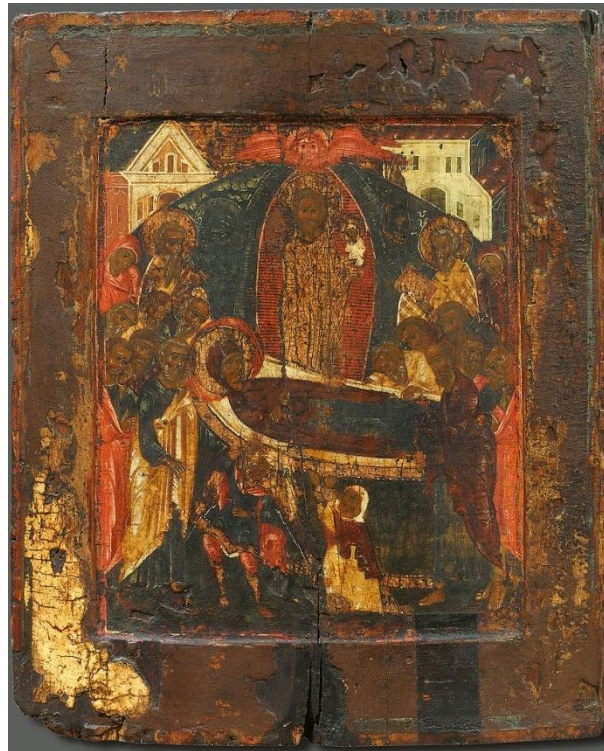
«Живо писать»

«писать жизнь»

□ **ЖИВОПИСЬ** - вид изобразительного искусства, произведения которой создаются с помощью красок наносимых на различную поверхность.

Материалы живописи:

1. Основа: бумага, пергамент, холст, дерево, известковая штукатурка, стекло, металл, камень, керамика и другое.

Материалы живописи:

2. Инструменты: палитра, кисти, мастихин

Материалы живописи:

3. Оборудование: мольберт, этюдник, планшет

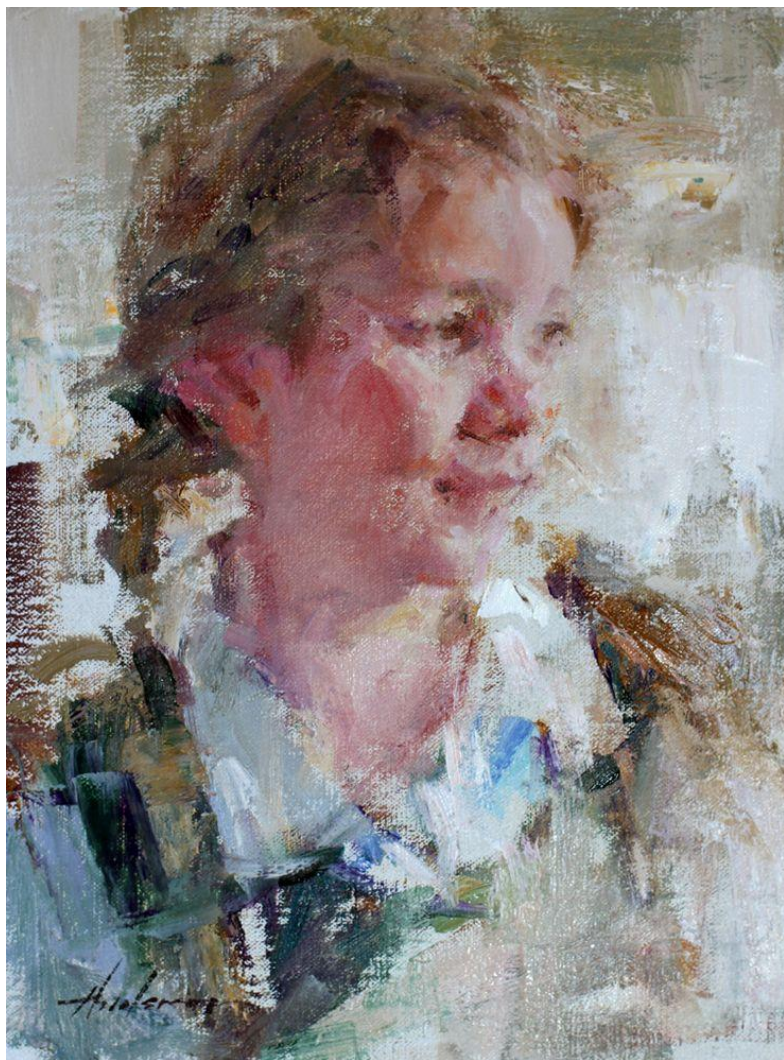

Материалы живописи:

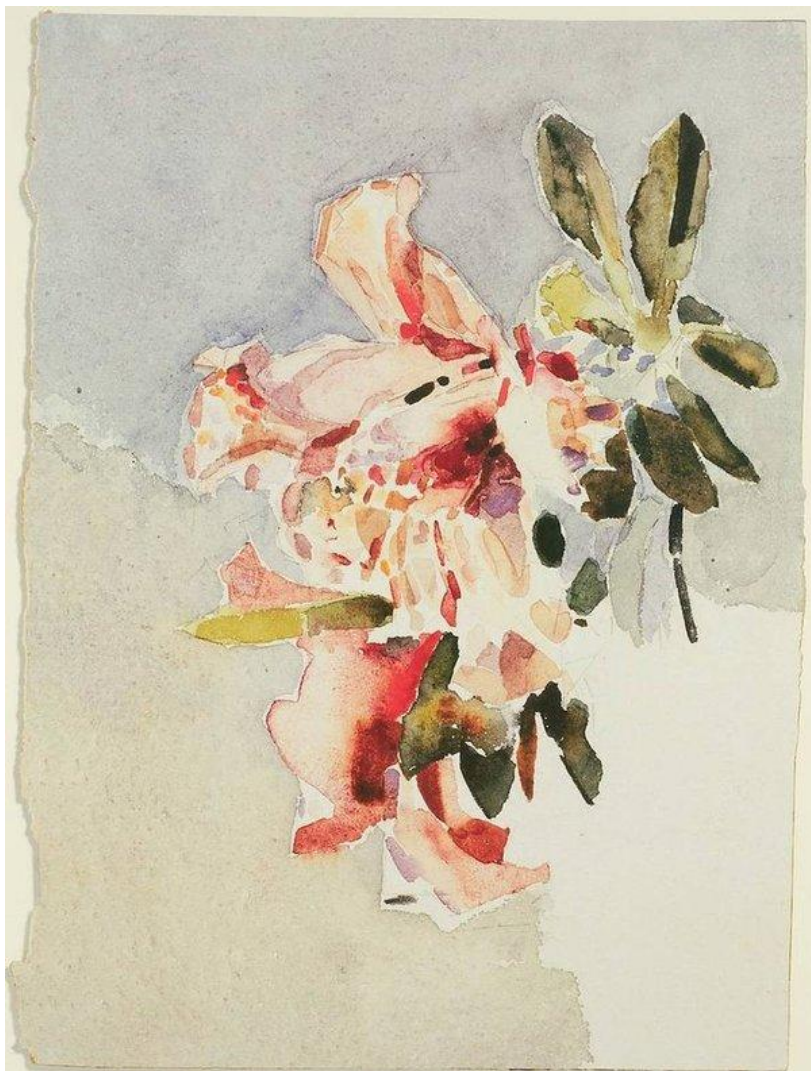
4. Краска: акварель, гуашь, темпера, масляная, акрил

масляная краска

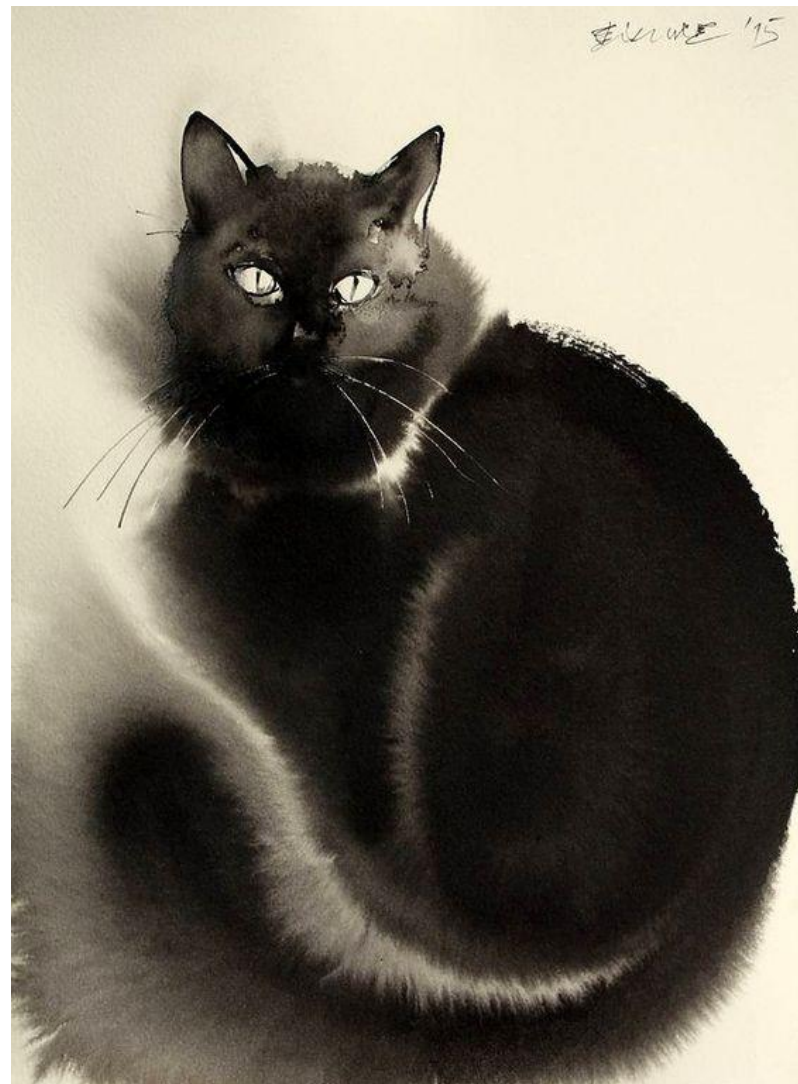
акварель

акварель

акварель

Аруш Воцмуш

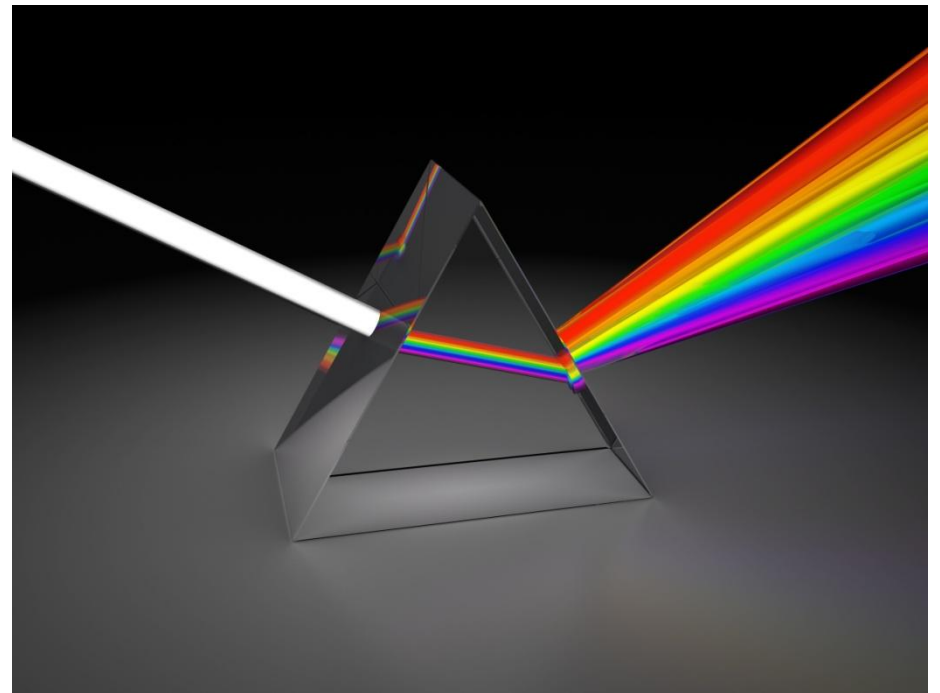
«Цвет - дитя света»

**Главное
выразительное
средство живописи -**

ЦВЕТ

**«Цвет - это свойство света
вызывать зрительное ощущение
в соответствии со спектральным
составом.**

Световые волны сами по себе не имеют цвета, цвет возникает только при восприятии этих волн человеческим глазом и мозгом.

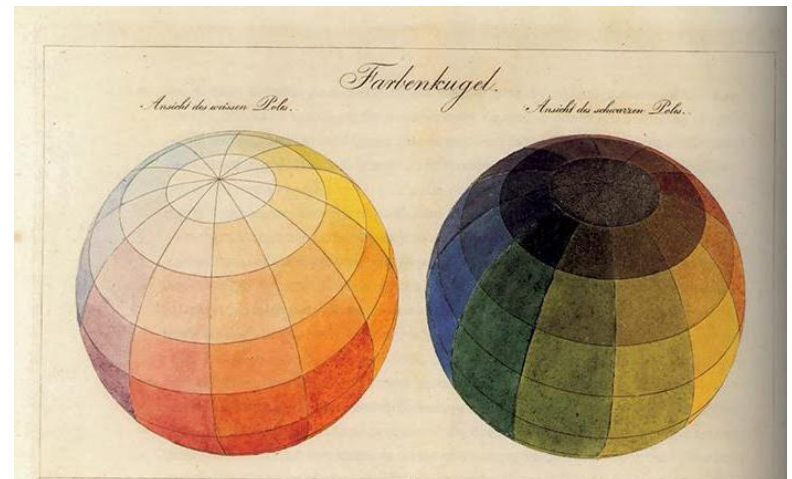
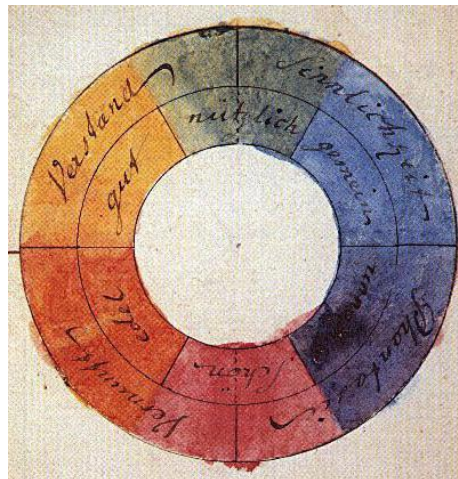
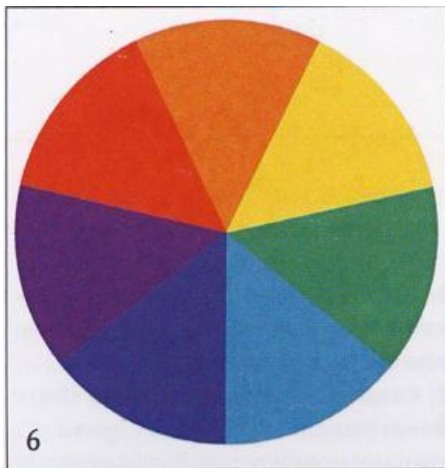

Цвет - это световые волны разной длины.

Цветоведение - наука о цвете

(цветовой круг Ньютона, Гете, Рунге, Иттена)

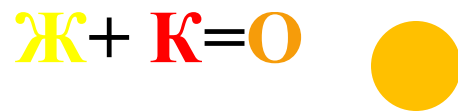
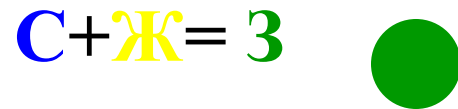
Расположение цветов в виде круга позволяют наглядно объяснить многие закономерности в теории цвета.

ОСНОВНЫЕ:

Родственные

Цветовой круг Иттена

Дополнительные цвета: **К-З**, **Ж-Ф**, **С-О**

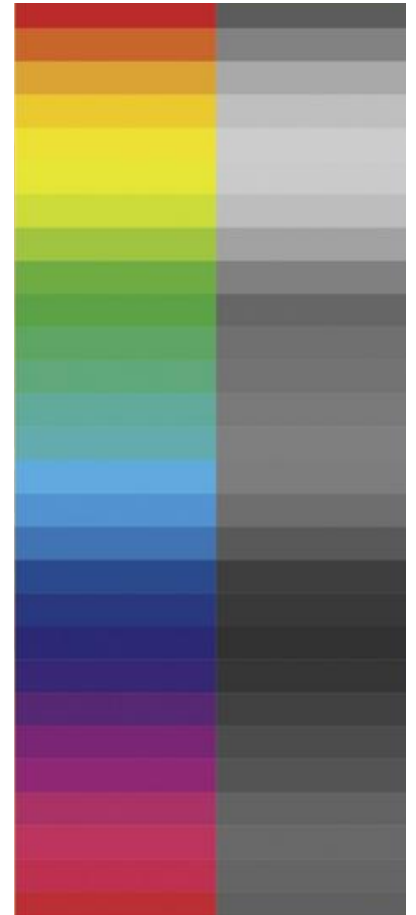
- в смешении дают **СЕРЫЕ** оттенки

ЖИВОПИСЬ

Зрительные ощущения **цвета** принято разделять на две группы:

□ *Ахроматические цвета* — бесцветные белые, серые, чёрные цвета.

□ *Хроматические цвета* - цветные, все кроме белых, черных и серых.

Краски состоят из:

1. **Пигмента** (лат. pigmentum - краска) - **измельченный порошок**: природный и искусственные)

2. **Связующего вещества** (связывают пигмент)

ЖИВОТНЫЕ КЛЕИ: костный, желатиновый, рыбий (изготавливается из плавательных пузырей осетровых и сомовых рыб, или из костей и чешуи), казеиновый (из обезжиренного творога, сыра).

РАСТИТЕЛЬНЫЕ КЛЕИ: гуммиарабик – из смолы акаций и декстрин – из картофеля, кукурузного крахмала, эмульсия, масла)

1. **Пластификатора** (препятствуют пересыханию красок, удерживают влагу, от хрупкости, например, мед и глицерин - придает эластичность)

2. **Консерванта** (предотвращает от плесени; уксус, фенол).

***Гуммиара́бик** - твёрдая прозрачная смола, состоящая из высохшего сока различных видов акаций.*

***Декстри́н** - получается путем термической обработкой картофельного или кукурузного крахмала.*

Минерáл (от позднелат. *minera* - руда)

- природное тело с определённым химическим составом и кристаллической структурой, являющееся составной частью земной коры, горных пород, руд, метеоритов.

Кíноварь – минерал красного

**Кадмий – оранжевый,
красный, желтый.**

**Лазури́т-минерал синего
цвета**

Вáйда красíльная

Индигофера красильная

Вáйда красíльная

Из листьев, стойкий синий цвет - индиго

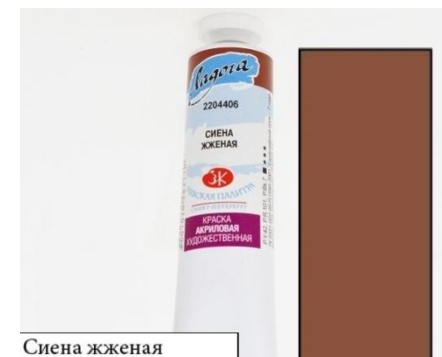
Издавна листья использовали для окраски шерсти в синий и зелёный цвета.

Зеленая краска делалась из ягод крушины, а коричневая сепия из высушенных чернил кальмара.

Сиена – природный железоксидный земляной пигмент. Разновидность охр. Название пигмента происходит от названия итальянского города Сиены.

Жженая сиена - термически прокаленная сиена при температуре 500 - 650 °С . Получают красно-коричневый и глубокий тон.

Охра - греческое слово «охрос» означает бледно-желтый.

сурик -

Кошениль — насекомое из отряда полужесткокрылых (длина самок 2–4 мм, самцов 10–12 мм), из самок которых добывают вещество, используемое для получения красного красителя — **кармина** (красный. **Рубиновый цвет**).

Сепия из каракатиц, Моллюски-желтый, красные.

ЖИВОПИСЬ

«живо писать»

«писать жизнь»

ЖИВОПИСЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

СТАНКОВАЯ

Произведение искусства:

1. можно переносить, передвигать,
2. создается на станке (на мольберте),
3. основа: холст, бумага, дерево, ткань;
4. размещается в залах музеев, в жилом интерьере.

Виды:

Картина — произведение искусства созданное на станке.

МОНУМЕНТАЛЬНАЯ

Произведение искусства:

1. неразрывно связана с архитектурой; нельзя отделить от основы (стены, опоры, потолка и т.п.),
2. создается на стенах внутренних и внешних архитектурных сооружениях, на стационарных основаниях (т.е. неподвижных) — плафон (потолок), стены, полы.

Виды:

Стенопись - роспись стен (техника фреска), витраж, мозаика, панно, панорама, диорама.

ЖИВОПИСЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

ЖИВОПИСЬ
«живо писать»
«писать жизнь»

ИКОНОПИСЬ

Икона (техники-
энкаустика,
темпера)

Алтарные образы

ДЕКОРАЦИОННАЯ

МИНИАТЮРА

Виды:

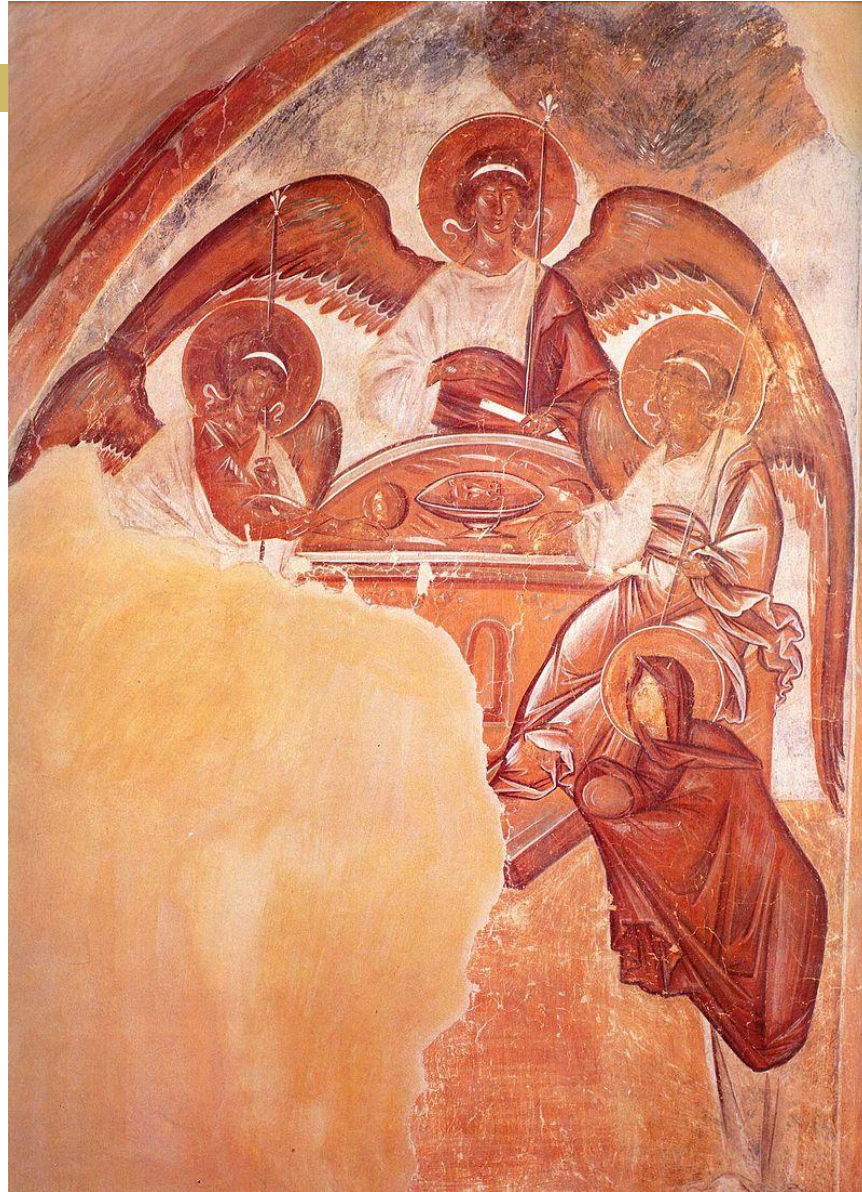
1. книжная (манускрипты, часословы)
2. лаковая (шкатулки)
3. эмалевая (часы, медальоны и др.)

Основа: пергамент, бумага, дерево, слоновая кость, фарфор, металл. Краски: акварель, гуашь, темпера, масляные, надглазурные.

СТАНКОВАЯ картина

МОНОУМЕНТАЛЬНАЯ - фреска

ФРЕСКА (с итал. «fresco» - свежий)

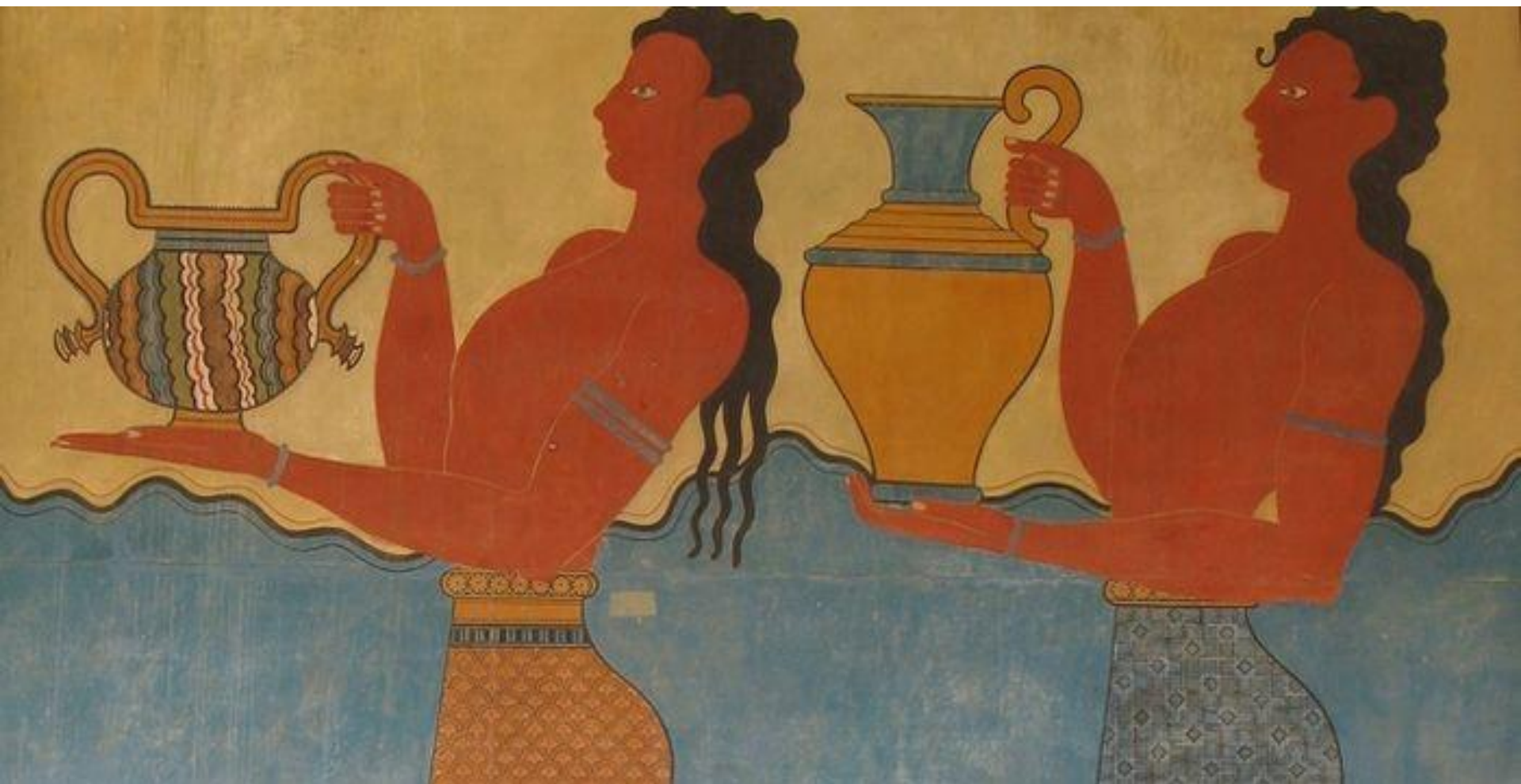
**-техника монументальной живописи
водяными красками по сырой, свежей
штукатурке.**

ФРЕСКА

□ Феофан Грек

ПАННО

Панно́ - вид монументального искусства, живописное произведение для украшения каких-либо поверхностей стен и потолка:

- настенное панно
- потолочное панно (плафон),
- резное панно,
- панно с лепниной.

ПАННО

Мозаичное панно

Панно с резными элементами

Мозаика

(лат. *посвящённое музам*)

- монументальная картина, выполненная из кусочков цветных стеклышек (смальты), природных материалов (камней, ракушек и др..) на поверхности стены, пола, потолка, колонны (по сырой штукатурке).

Смальта - цветное непрозрачное или полупрозрачное стекло.

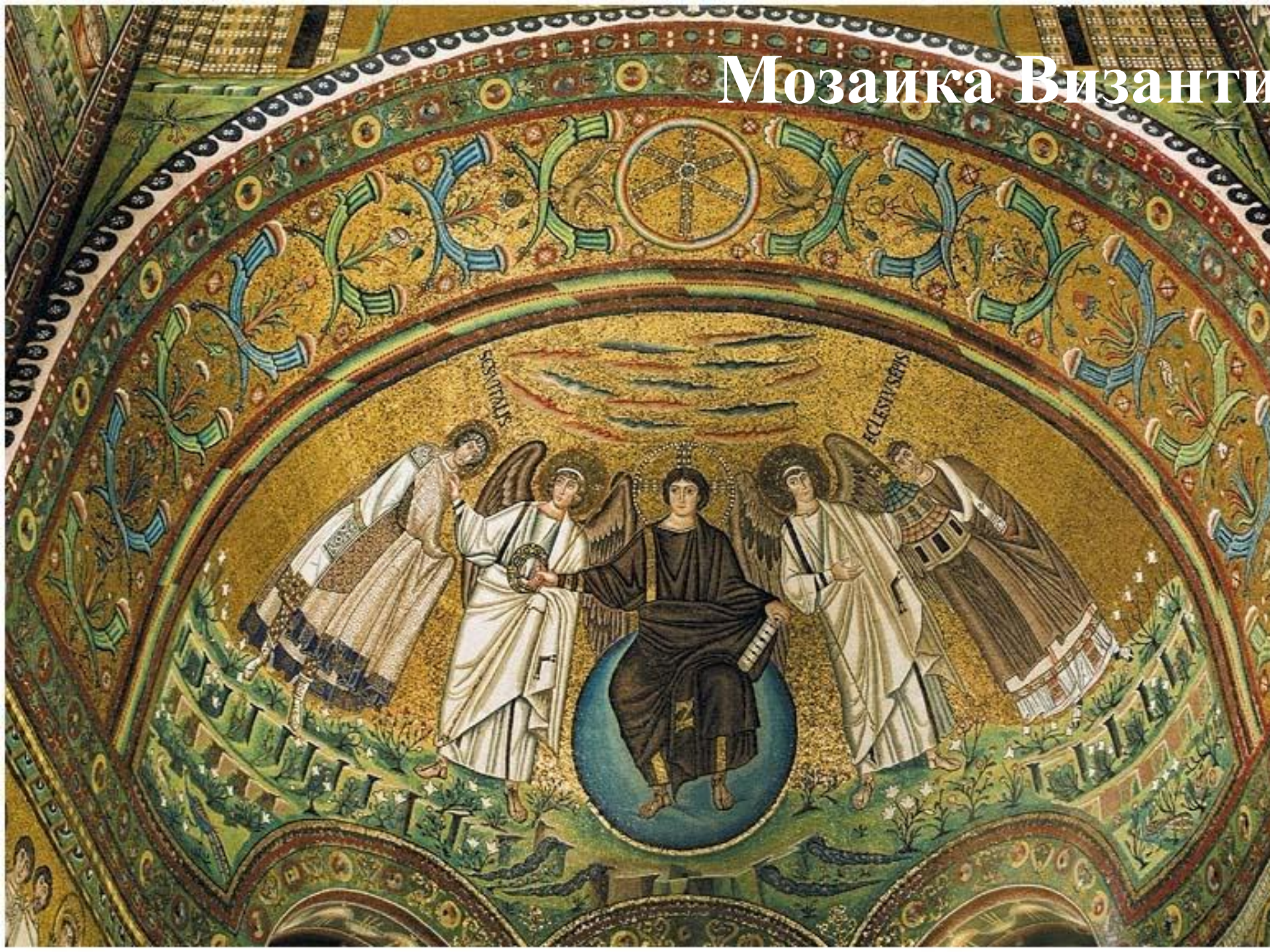
Мозаика Помпеи

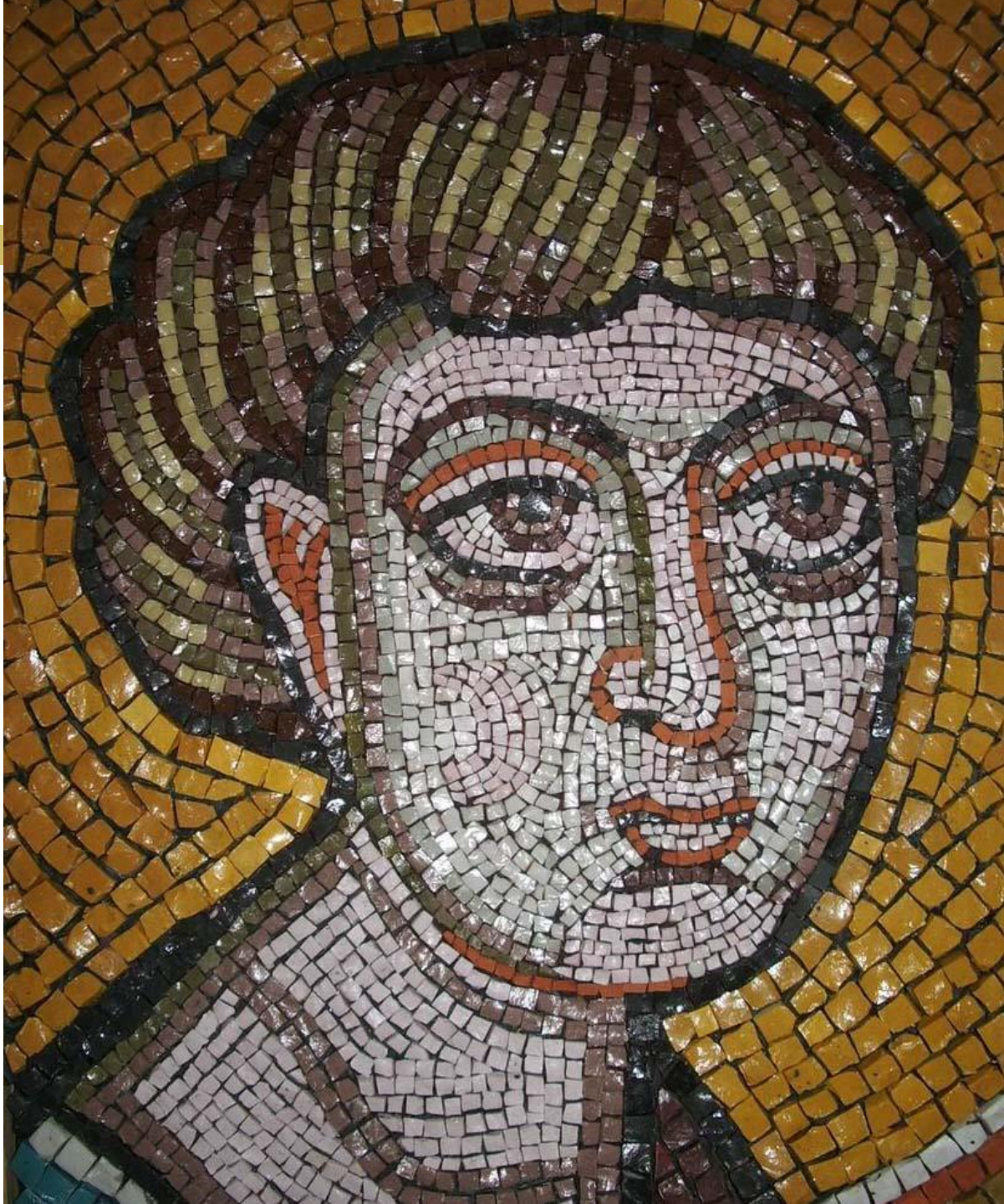
Мозаика Помпеи

Мозаика Византии

Мозаика Софии Киевской (XIV.)

Грот ракушек (Shell Grotto) в городе Маргит — одна из самых загадочных достопримечательностей Великобритании

Витраж

(стекло)

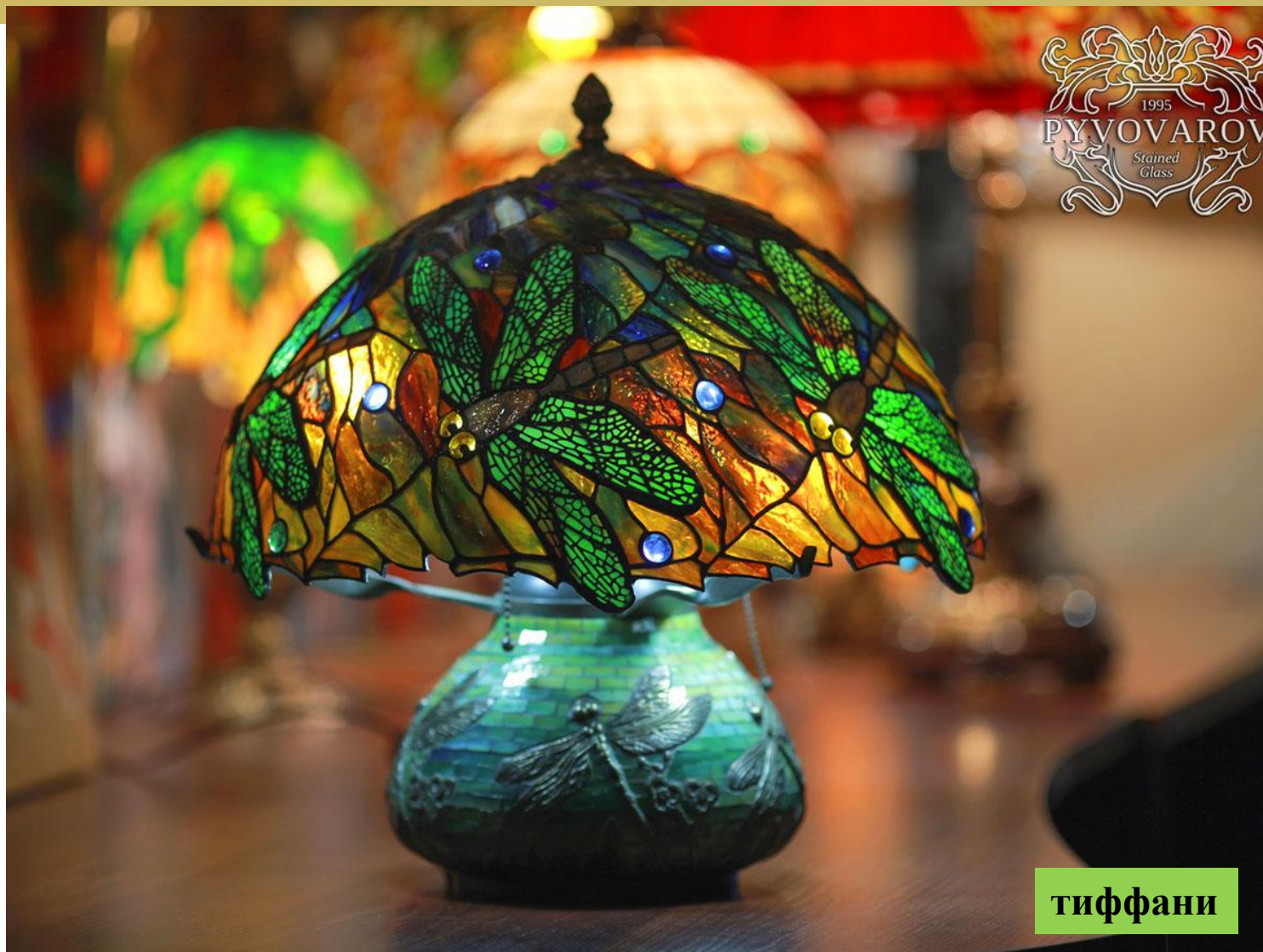
- произведение искусства из стекла, рассчитанная на просвечивание, скрепленное между собой свинцовым, латунным, медным или алюминиевым профилем (горбыльком).

Современные виды витражной техники:

- **фьюзинг** - спекание цв. стеклышек при температуре от 600 – 900 градусов (на стеклянный лист выкладывают кусочки стёкол, гранулы, другие элементы и запекается в единый пласт в специальных печах),
- **классический (наборный) витраж**,
- **тиффани** (с помощью медной фольги, свинцовую проволоки скреплялись мелкие цв.стекла. Ламповые абажуры), роспись по стеклу.

фьюзинг

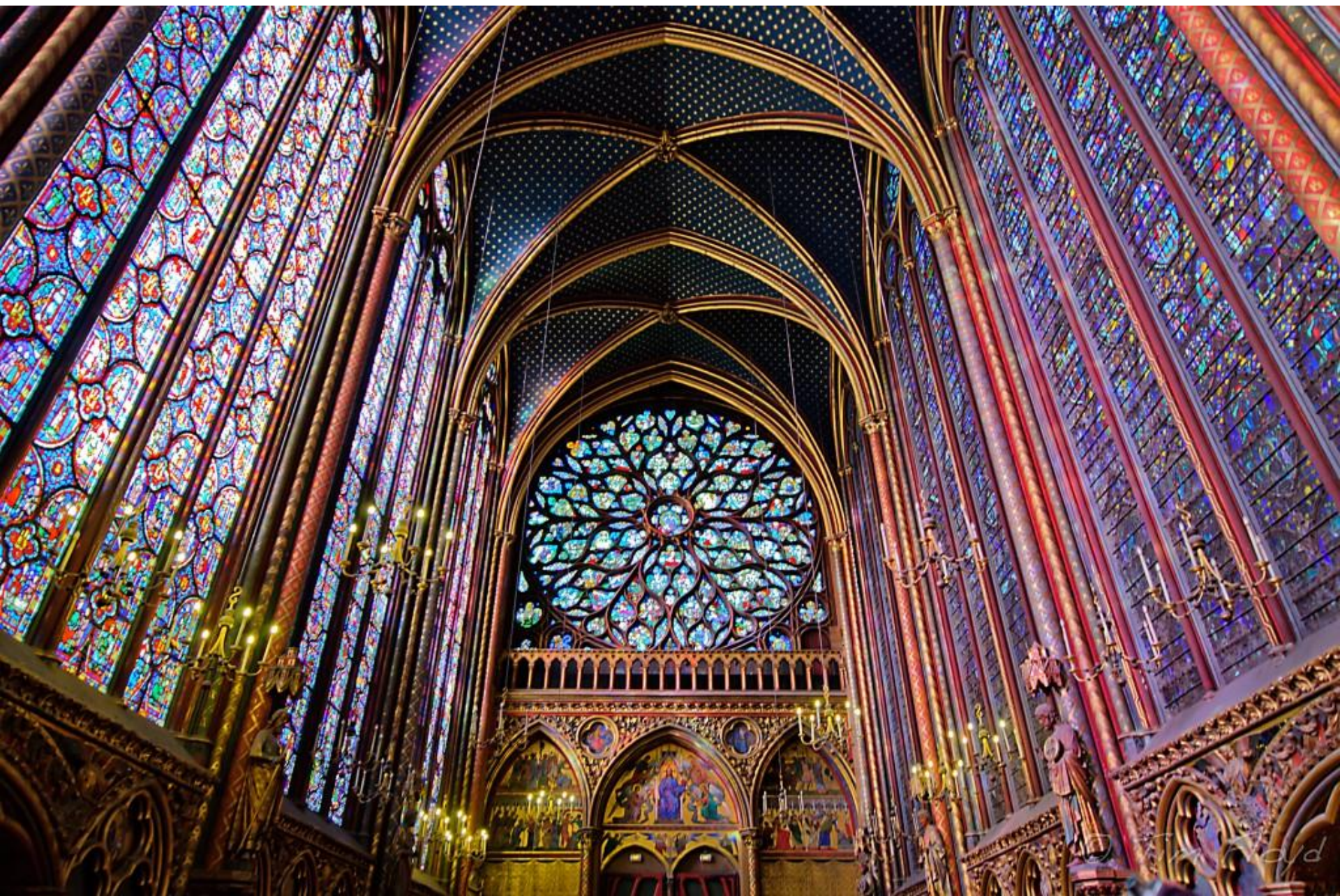

тиффани

ГОТИЧЕСКИЙ ВИТРАЖ
- классический (наборный) витраж

Витражи часовни Сен-Шапель. 13 в. Париж

ПАНОРАМА

(от греч. “пан” - все; “орама” – зрелище)

Это масштабное монументальное художественное произведение (картина) с круговым обзором, где плоский живописный фон совмещается с объёмным предметным первым планом.

В настоящее время для создания панорам и диорам часто используют кино и видео проекции.

ПАНОРАМА

(от греч. “пан” - все; “орама” – зрелище)

Автор, художник **Ф.А. Рубо** знаменитых панорам «Бородинская битва» (Москва, 1911) и «Оборона Севастополя» (1905).

ДИОРАМА

(от греч. “диа” – сквозь, через; “орама” – зрелище)

- это масштабное монументальное живописное полотно в виде изогнутой полукруглой формы с передним предметным планом; располагают в специальных павильонах с искусственным освещением смотровой площадкой.
- плоский живописный фон совмещается с объёмным предметным первым планом.
- предметный план: реальные или бутафорские предметы (что составляет с картиной одно целое).

Диорама «Огненная дуга».

ДИОРАМА

(от греч. “диа” – сквозь, через; “орама” – зрелище)

Диорама «Стояние на реке Угре»
(размер диорамы 23 метра в длину и 6,5 в ширину)

ДИОРАМА

(от греч. “диа” – сквозь, через; “орама” – зрелище)

Диорама «Стояние на реке Угре»
(размер диорамы 23 метра в длину и 6,5 в ширину)

ДИОРАМА

(от греч. “диа” – сквозь, через; “орама” – зрелище)

Диорама «Стояние на реке Угре»
(размер диорамы 23 метра в длину и 6,5 в ширину)

ЖИВОПИСЬ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

ЖИВОПИСЬ
«живо писать»
«писать жизнь»

ИКОНОПИСЬ

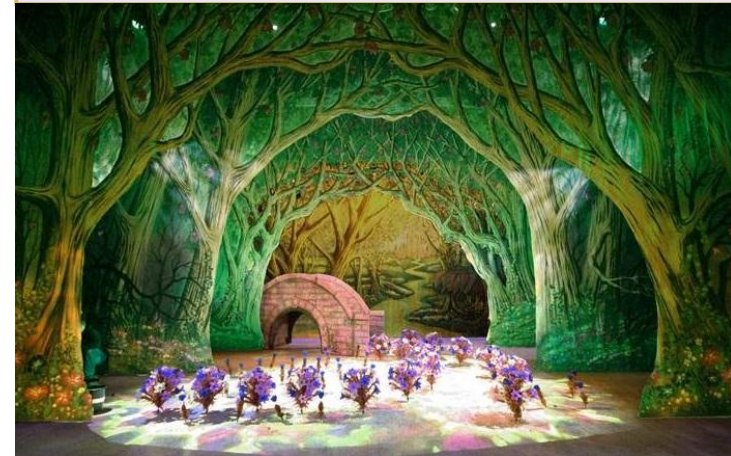

Икона (техники-
энкаустика,
темпера)

Алтарные образы

ДЕКОРАЦИОННАЯ

МИНИАТЮРА

Виды:

1. книжная (манускрипты, часословы)
2. лаковая (шкатулки)
3. эмалевая (часы, медальоны и др.)

Основа: пергамент, бумага, дерево, слоновая кость, фарфор, металл. Краски: акварель, гуашь, темпера, масляные, надглазурные.

ИКОНА

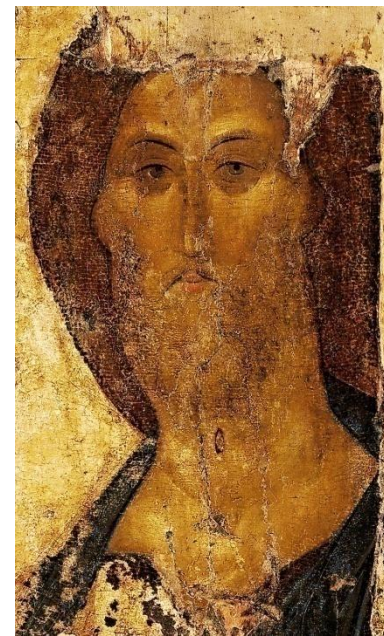
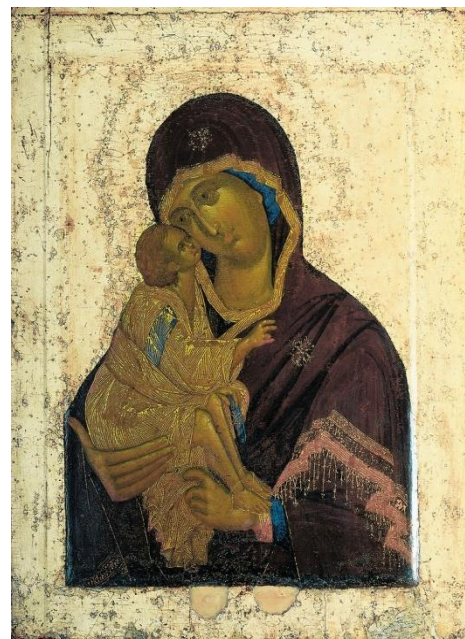
(с греч. eikon – изображение, образ)

- ❑ образ для молитв
 - ❑ это священное изображение Христа, Богоматери, святых, сцен из святого Писания;
 - ❑ **Цель-донести до людей в зримых образах, красках слово божие.**
- это мост который связывает мир человека и мир бога

ИКОНА

Лики мучеников «Сергий и Вакх», икона
Византия 6в. **Энкаустика**, левкас, дерево.

**Темпера на деревянной
основе.** Икона Спас из Звенигородского
чина. Андрей Рублёв. XIV—XV вв.

Иконописец

это посредник, проводник божественной истины

- следует максимально точно передать образы, ничего от себя не придумывая; творить как гласит церковный КАНОН (правило, закон)
- перед написанием обязательно следовало молиться
- в каждом монастыре хранились образцы как писать икону
- окончательно иконостас сложился в начале 16 века

Икона через 100 лет чернеет, могла иметь до 8 слоев краски; не выбрасывали, а пускали по реке.

ИКОНА

ТЕМПЕРА – техника живописи водорастворимыми красками, связующим веществом которого является яичный желток. Самая древняя краска.

После высыхания водостойкая и немного темнеет. (в отличие от гуаши и акварели, которые неводостойкие и высветляются)

Темпера на деревянной основе
Икона Троица Андрей Рублёв. XIV—XV вв.

Фаюмские погребальных маски - **живописные портреты** усопших в технике энкаустики. Всего на сегодняшний день найдено более 900 портретов. Время создания этих портретов I—III века по н.э.— время, когда Египет был завоеван римлянами.

ИКОНА. Лики мучеников «Сергий и Вакх», икона Византия 6в. **Энкаустика**, левкас, дерево.

Энкаустика — техника живописи, в которой связующим веществом красок является воск. Живопись выполняется восковыми красками в расплавленном виде.

В 13 веке появляются житийные иконы - в центре изображен святой, а по бокам (клейма) - сцены его жизни (житие).

Дионисий

«Митрополит Алексей с
житием»

Конец XVв.. Дерево, яичная
темпера 197*152 см.

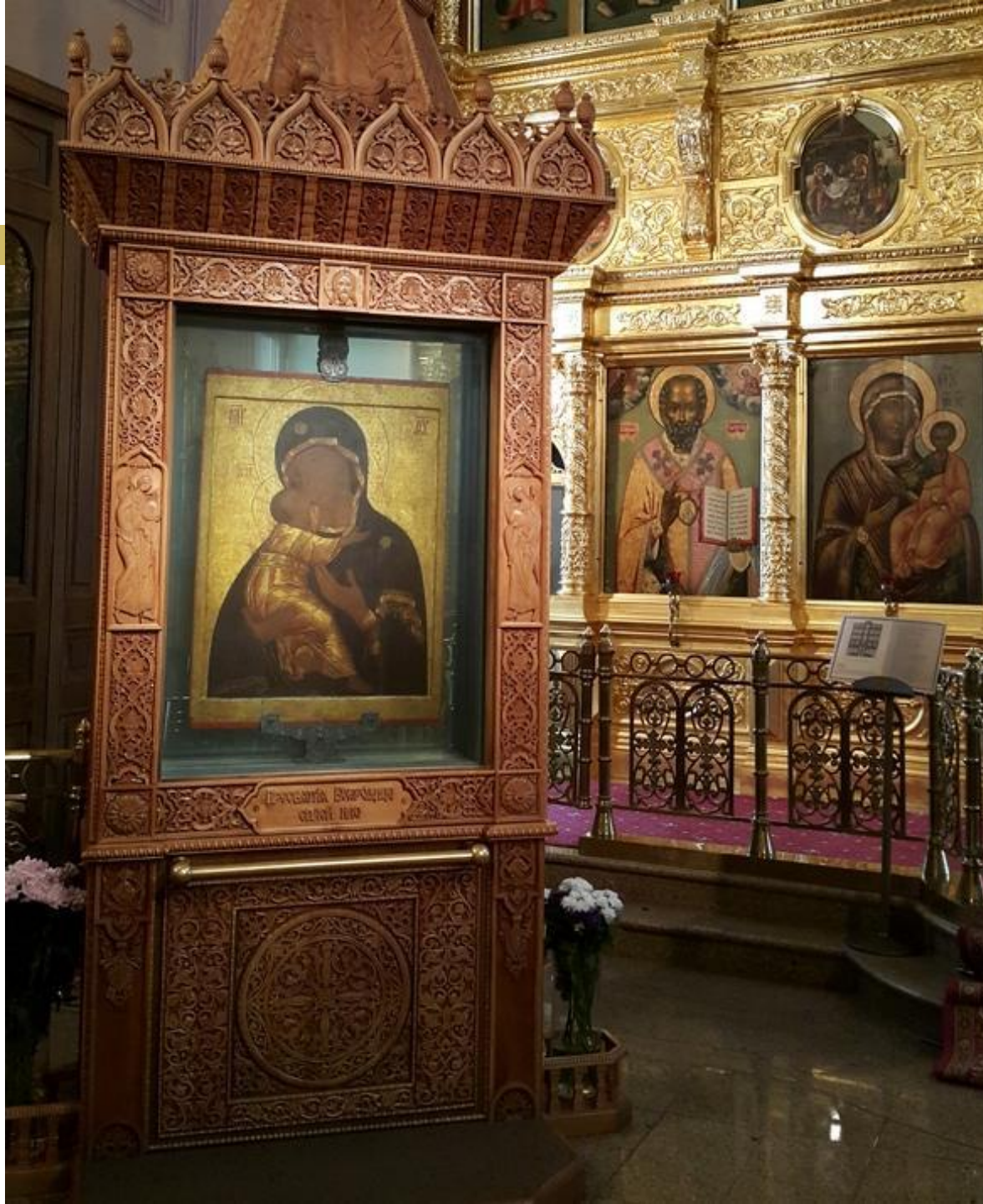

**Житие - описывается
жизнь и деяния СВЯТЫХ.**

В центре – святой, а в
боковых изображениях, в
клейнах повествуется о
важнейших эпизодах его
жития, его святых
подвигах.

Иконографический тип
Богоматери - «Елеуса»
(Умиление) —
прижимает младенца
Христа к щеке, тема
материнской любви.

.

Цвет в иконе:

- **Золотой фон** означает **божественный свет**. Золотом пишутся нимбы святых, золотыми штрихами (ассистом) прописываются одежды.
- **Пурпурный, багряный** (киноварь) - символизирует царственность, **цвет крови мучеников**. Богоматерь в знак особого почитания изображали в пурпурных одеждах (мафорий — длинное женское покрывало, спускающееся с головы до пят).
- **Белый цвет** — **символ чистоты и святости**, в белом изображаются души праведников. Белый цвет представляет собой воплощение полноты бытия.
- **Синий и голубой** — символы небесного, потустороннего мира, знак **умиротворения**; символизирует **тайну**, откровение и мудрость.
- **Зеленый**- **цвет жизни, надежды, обновления**, цвет Святого Духа.
- **Коричневый** цвет напоминает о человеческой природе — цвет голой земли, всего временного. Также он означает **смирение**.

МИНИАТЮРА

- живопись малых форм, отличается мелкое, тщательное письмо.

Рисунки очень небольшие по размеру. При этом художники стремились прорисовать на них каждую деталь с максимальной точностью.

В миниатюре краски наносятся на поверхности небольших форм – книга, фарфор, кость, камень, дерево, металл и др.

Книжная миниатюра

Книжная миниатюра «Слово о законе и благодати»

Иллюминирование
(от лат. *illumino* —
освещаю, делаю ярким,
украшаю)
- процесс выполнения
цветных миниатюр (иллюминаций) в средневековых
рукописных книгах -
манускриптах.

ЭМАЛЕВАЯ МИНИАТЮРА

часы

Кулон-подвеска для нюхательной соли, табака

Художник-эмальер
БАРБЕТТЕ, ДЖОСИАС (1657–1732)
Конец XVII века. Медь, эмаль. 5,5×4,7

ЭМАЛЕВАЯ МИНИАТЮРА

Роспись выполняется специальными красками (надглазурными), на эфирных маслах и практически каждое нанесение нового колера сопровождается обжигом с учетом температуры его плавления.

В заключительной стадии живописное изображение иногда покрывается защитным слоем фондона (бесцветная эмаль).

ЭМАЛЕВАЯ МИНИАТЮРА

ЛАКОВАЯ МИНИАТЮРА

-ЭТО живопись на небольших лаковых изделиях (шкатулки, пудреницы, подносы, ларцы и др.)

1. Федоскинские мастера работают масляными красками.
2. Мастера Палеха и Холуй писали на яичной темпере. Для приготовления красок художник готовит эмульсию: берет яйцо, аккуратно отделяет желток от белка, кладет желток обратно в скорлупу и смешивает с водой, добавляя несколько капель уксуса, а затем тщательно растирает с сухой темперой. Яичный желток служит связующим веществом, уксус же растворяет сухие краски, съедает излишнюю жирность желтка и предохраняет краски от порчи. Краски на яичном желтке отличаются большей нежностью и свежестью. Краску заготавливают в небольших количествах, так как хранится она очень недолго. Кисти палешане применяют только натуральные. Самые лучшие – беличьи.