

Цвет в
изобразительном
искусстве.
Живопись

● Содержание:

- * понятия «живопись», «цвет», «колористика»;
- * жанры живописи;
- * направления, стили живописи.

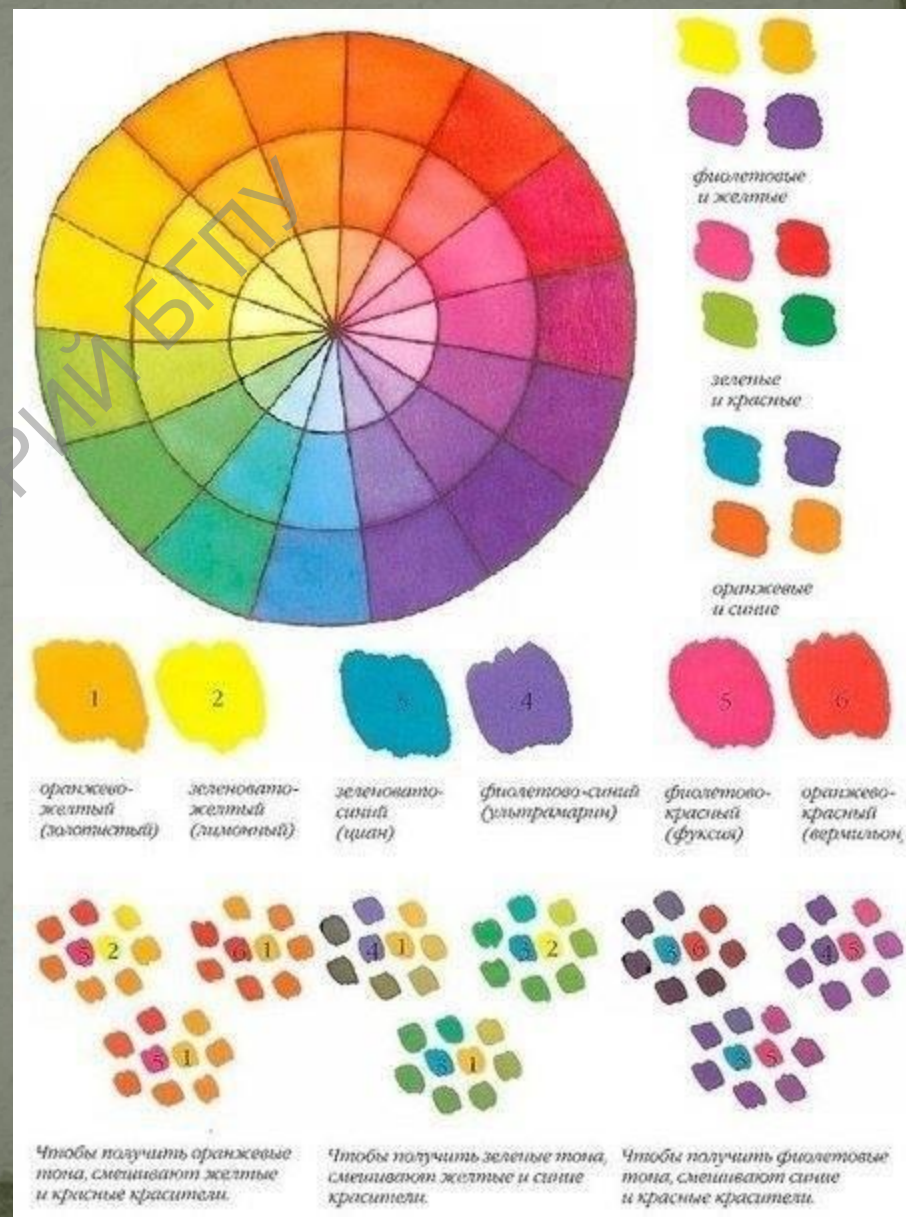
- **Живопись** – вид изобразительного искусства, художественные произведения, которые создаются с помощью красок, наносимых на какую-либо твёрдую поверхность.

Служит сферой создания предметных эстетических ценностей.

- **Колористика** — наука о цвете, включающая знания о природе цвета, основных, составных и дополнительных цветах,

основных характеристиках цвета, цветовых контрастах, смешении цветов, колорите, цветовой гармонии, цветовом языке и цветовой культуре.

- Обычно все зрительные ощущения цвета разделяют на две группы.
- Одну группу составляют ахроматические цвета: черный, белый и все серые (от самого темного до самого светлого). Это так называемые нейтральные (бесцветные) цвета. Они отличаются между собой по светлоте в зависимости от коэффициента отражения. Человек различает около 300 ахроматических оттенков.
- К другой группе (цветных) **хроматических цветов** относятся цвета солнечного спектра и их производные. Это — все цвета, кроме черного, белого и серых, то есть красный, желтый, синий, зеленый, розовый, голубой, малиновый, бирюзовый и т.п. Это оранжевый, зеленый и фиолетовый цвета.

- Цветовой круг обычно делят на две части — теплую и холодную.
- **Теплые цвета:** красные, желтые, оранжевые и все другие, в которых есть хотя бы частичка этих цветов. Теплые цвета напоминают цвет солнца, огня, которые в природе действительно дают тепло.
- **Холодные цвета:** синие, голубые, зеленые, сине-фиолетовые, сине-зеленые и цвета, которые можно получить от смешения с названными цветами. Холодные цвета ассоциируются в нашем представлении с чем-то действительно холодным — льдом, снегом, водой, лунным светом и т. п.

Желтый

Желто-оранжевый

Оранжевый

Красно-оранжевый

Красный

Красно-фиолетовый

Фиолетовый

Сине-фиолетовый

Синий

Сине-зеленый

Зеленый

Желто-зеленый

- Цвета, которые невозможно получить при смешении каких-либо красок, называют **основными**. Желтый, красный и синий — это основные цвета. Равномерное смешение этих цветов дает серый цвет.
- Цвета, которые можно получить от смешения основных красок, условно называют **составными, или производными цветами**. Это оранжевый, зеленый и фиолетовый цвета.
- Проводя в цветовом круге диаметр через середину желтого цвета, можно определить, что противоположный конец диаметра пройдет через середину фиолетового цвета. Напротив оранжевого цвета в цветовом круге расположен синий цвет. Таким образом легко определить пары цветов, которые условно называют **дополнительными**. У красного дополнительным будет зеленый и наоборот. Сочетание дополнительных цветов дает нам ощущение особенной яркости цвета.

- Основные характеристики цвета
- У каждого цвета есть три основных свойства: **цветовой тон, насыщенность и светлота**.
- В нашем сознании **цветовой тон** ассоциируется с окраской хорошо знакомых предметов. Многие наименования цветов произошли прямо от объектов с характерным цветом: песочный, морской волны, изумрудный, шоколад-ный, коралловый, малиновый, вишневый, сливочный и т. д. Легко догадаться, что **цветовой тон** определяется названием цвета (желтый, красный, синий и т. д.) и зависит от его места в спектре, то есть **цветовой**

тон определяется преобладающим монохроматическим излучением цвета.

- *Насыщенность цвета* представляет собой отличие хроматического цвета от равного с ним по светлоте серого цвета. Если в какой-либо цвет добавить серую краску, цвет станет меркнуть, изменится его насыщенность.
- Ахроматические цвета можно назвать цветами нулевой насыщенности. Наиболее насыщены цвета спектра, причем самый насыщенный из них фиолетовый, а менее всего насыщен желтый.
- *Третий признак цвета — светлота*. Любые цвета и оттенки, независимо от цветового тона, можно сравнить по светлоте, то есть определить, какой из них темнее, а какой светлее. Изменяют светлоту цвета, добавляя в него белила или воду, тогда красный становится розовым, синий - голубым, зеленый - салатным и т. д. Светлота — качество, присущее как хроматическим, так и ахроматическим цветам. Светлоту не следует путать с белизной (как качеством цвета предмета).

*Широта и полнота охвата реальной действительности сказываются в изобилии присущих живописи **жанров**, которые определяются по предмету изображения:*

- исторический жанр,
- бытовой жанр,
- батальный жанр,
- портрет,
- пейзаж,
- натюрморт,
- анималистический жанр и др.

- - **Портрет** - основная задача передать представление о внешнем облике человека, раскрыть внутренний мир человека, подчеркнуть его индивидуальность, психолого-эмоциональный образ.

- **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.

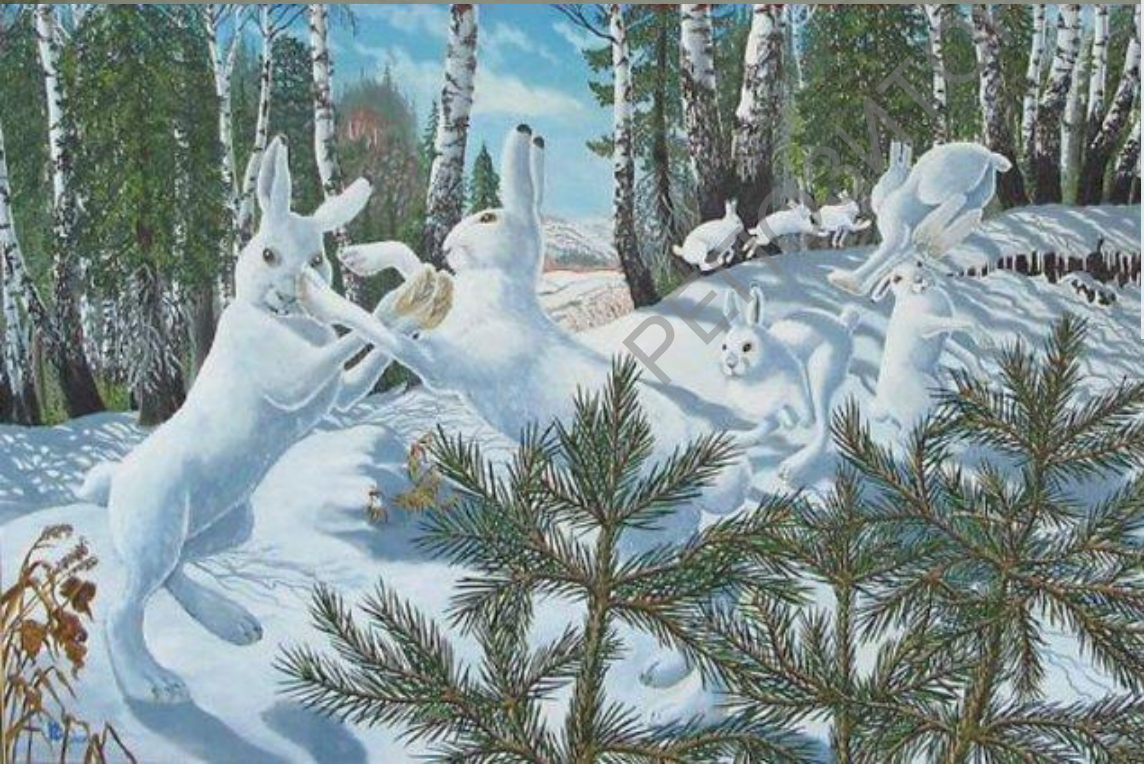
- **Исторический жанр** - рассказывает об исторически важных моментах жизни общества.

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

- **Анимализм** - изображение животного, как главного героя художественного произведения.

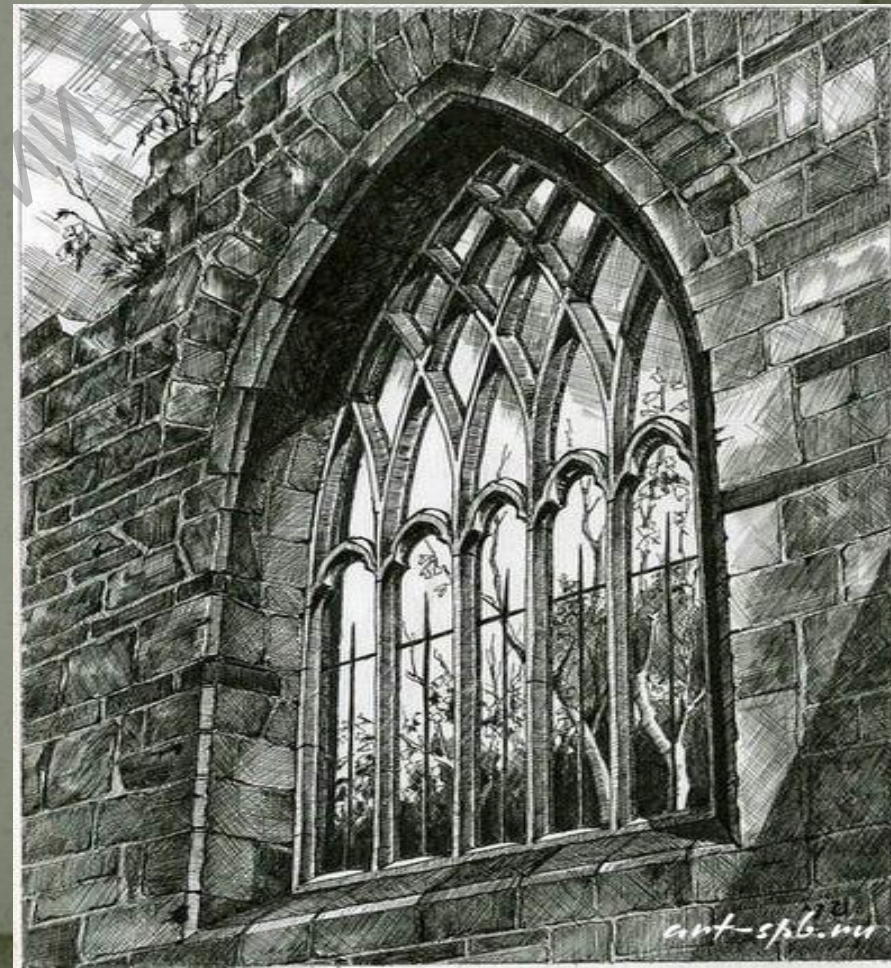

Стили и направления живописи

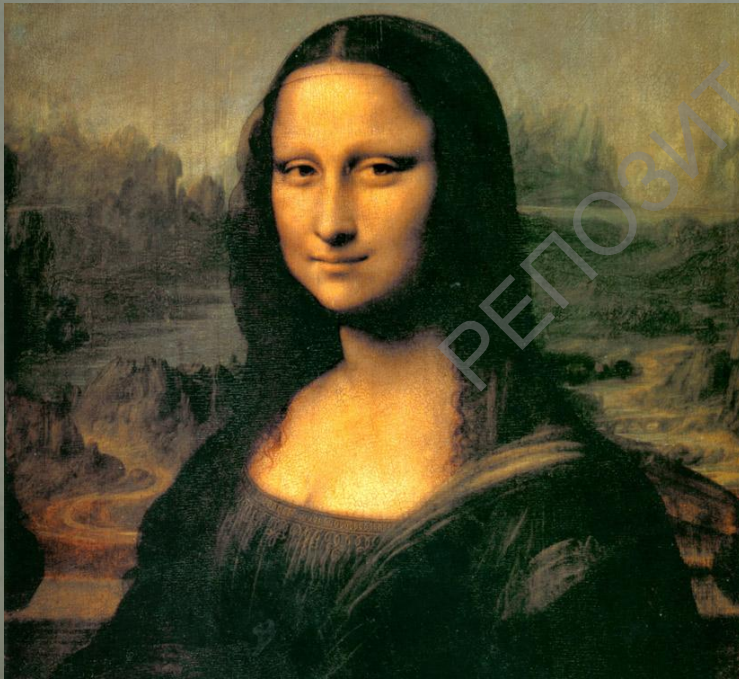
- Число стилей и направлений огромно, если не бесконечно. Стили в искусстве не имеют четких границ, они плавно переходят один в другой и находятся в непрерывном развитии, смешении и противодействии.
- В рамках одного исторического художественного стиля всегда зарождается новый, а тот, в свою очередь, переходит в следующий.
- Многие стили сосуществуют одновременно и поэтому «чистых стилей» вообще не бывает.

- **Готика** (произошло от итал. gotico - непривычный, варварский) - период в развитии средневекового искусства, охватывавший почти все области культуры и развивавшийся на территории Западной, Центральной и отчасти Восточной Европы с XII по XV век.

Готика завершила развитие европейского средневекового искусства, возникнув на основе достижений романской культуры, а в эпоху Возрождения искусство средневековья считалось «варварским»

- **Возрождение, или Ренессанс** (от фр. renaissance, итал. rinascimento) - эпоха в истории культуры Европы, пришедшая на смену культуре Средних веков и предшествующая культуре нового времени. Примерные хронологические рамки эпохи - XIV-XVI века. Отличительная черта эпохи возрождения - светский характер культуры и её антропоцентризм (то есть интерес, в первую очередь, к человеку и его деятельности). Появляется интерес к античной культуре, происходит как бы её «возрождение» - так и появился термин. Рисую картины традиционной религиозной тематики, художники начали использовать новые художественные приёмы: построение объемной композиции, использование пейзажа на заднем плане, что позволило им сделать изображения более реалистичными, оживленными.

- **Барокко** (произошло от итал. barocco - странный, причудливый или от порт. perola barroca - жемчужина неправильной формы, существуют и другие предположения о происхождении этого слова) - художественный стиль в искусстве позднего Возрождения. **Отличительные признаки этого стиля:** преувеличенность размеров, изломанность линий, обилие декоративных подробностей, тяжесть и колоссальность. Стиль был особенно актуален в Европе с 17 по 18 века.

- **Академизм** (от фр. *academisme*) или **классицизм** – художественный стиль и направление в европейской живописи XVI-XIX веков. Основывалось на догматическом следовании внешним формам классического искусства. Последователи характеризовали этот стиль как рассуждение над формой искусства древнего античного мира и эпохи Возрождения. Академизм восполнял в себе традиции античного искусства, в которых идеализирован образ природы, компенсируя при этом норму красоты.

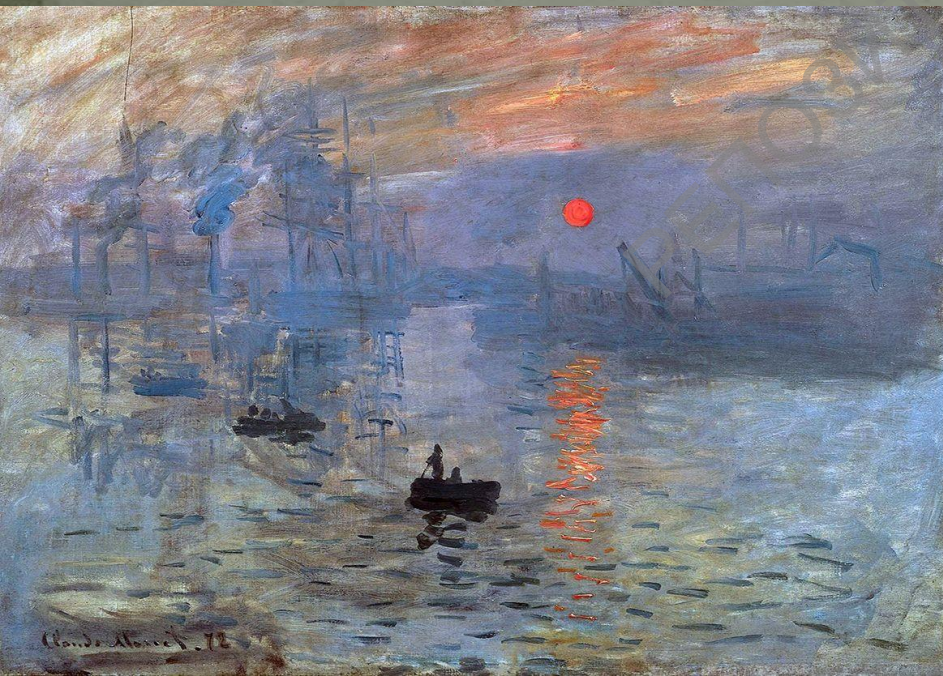
- **Ампир** (произошло от франц. empire - империя) - стиль в архитектуре и декоративном искусстве возникший во Франции в начале XIX в., в период Первой Империи Наполеона Бонапарта. Ампир - финал развития классицизма. Для воплощения величества, изысканности, роскоши, мощи и воинской силы Ампиру характерно обращение к античному искусству: дрепнеегипетским декоративным формам (военные трофеи, крылатые сфинксы...), этрусским вазам, помпейской росписи, греческому и римскому декору, ренессансных фрескам и орнаментам.

- **Веризм** (от итал. *il verismo*, от слова *vero* - истинный, правдивый) - реалистическое направление в итальянском изобразительном искусстве конца XIX века. Термин возник в XVII веке, употреблялся в изобразительном искусстве и обозначал реалистическую струю в живописи барокко. Затем термин возрождается во второй половине XIX века, являясь обозначением реалистического и натуралистического направления в итальянском искусстве.

- **Импрессионизм** (произошло от фр. *impression* - впечатление) - направление в европейской живописи, зародившееся во Франции в середине 19 века. Импрессионисты избегали всяких подробностей в рисунке и пытались уловить общее впечатление от того, что видит глаз в конкретный момент. Этого эффекта они достигали при помощи цвета и фактуры. Термин «импрессионизм» возник с легкой руки критика журнала «Le Charivari» Луи Леруа, который озаглавил свой фельетон о Салоне Отверженных «Выставка импрессионистов», взяв за основу название картины Клода Моне «Впечатление. Восходящее солнце».

- **Ар нуво** (от фр. art nouveau, буквально - новое искусство) - название стиля **модерн**, который был наиболее распространён в последней декаде XIX — начале XX века (до начала Первой мировой войны) во многих странах (Бельгия, Франция, Англия, США и др.) . Его отличительными особенностями являются декоративные элементы, отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных, «природных» линий.

- **Авангардизм** (произошло от фр. avant-garde - передовой отряд) - совокупность экспериментальных, модернистских, подчеркнуто необычных, поисковых направлений и начинаний в искусстве 20 века.

Авангардными направлениями являются: фовизм,

- кубизм, футуризм, экспрессионизм, абстракционизм,
- сюрреализм, акционизм, поп-арт,
- концептуальное искусство.

- **Экспрессионизм** – (от лат. *expressio*, «выражение») — течение в европейском искусстве эпохи модернизма, получившее наибольшее развитие в первые десятилетия XX века в Германии и Австрии. Экспрессионизм стремится не столько к воспроизведению действительности, сколько к выражению эмоционального состояния автора. Экспрессионизм возник как острейшая, болезненная реакция на Первую мировую войну и революционные движения. Поколение, травмированное бойней мировой войны, воспринимало действительность крайне субъективно, через призму таких эмоций, как разочарование, тревога, страх. Эстетизму и натурализму старшего поколения они противопоставляли идею непосредственного эмоционального воздействия на публику. Для экспрессионистов превыше всего субъективность творческого акта. Принцип выражения преобладает над изображением. Очень распространены мотивы боли и крика.

«Крик» норвежского художника Эдварда Мунка

ФОВИЗМ (от фр *fauve* — дикий) — направление во французской живописи конца XIX — начала XX века.

Название группы художников, чьи полотна были представлены на выставке 1905 года. Картины оставляли ощущение энергии и страсти, и французский критик Луи Восель назвал этих живописцев дикими зверями (фр. *les fauves*). Это было реакцией современников на поразившую

их экзальтацию цвета,

«дикую» выразительность красок. Так случайное высказывание закрепилось как название всего течения.

Лидеры направления **Анри Матисс** и **Андре Дерен**.

Отличительные черты фовистов: динамичность мазка, стихийность, стремление к эмоциональной силе; яркий колорит, чистота и резкость, контрастность цветов, интенсивно открытые локальные цвета, сопоставление контрастных хроматических плоскостей; острота ритма.

Фовизму характерно резкое обобщение пространства, объема и всего рисунка, сведение формы к простым очертаниям при отказе от светотеневой моделировки и

линейной перспективы

Кубизм - модернистское направление в изобразительном искусстве, прежде всего в живописи, зародившееся в начале XX века во Франции и характеризующееся использованием подчёркнуто геометризованных условных форм, стремлением «раздробить» реальные объекты на стереометрические примитивы. Т.е. натура рассматривается как совокупность простых форм — сфер, конусов, цилиндров. Возникновение кубизма традиционно датируют 1906—1907 годами и связывают с творчеством **Пабло Пикассо** и **Жорж Брака**. Термин «кубизм» появился в 1908 году, после того как художественный критик Луи Воксель назвал новые картины Брака «кубическими причудами».

Футуризм (лат. *futurum* — будущее) — общее название художественных авангардистских движений 1910-х — начала 1920-х годов, прежде всего

в Италии и России. Основан на идее разрыва с прошлым.

Футуризм отталкивался от **фовизма**, заимствуя у него цветовые находки, и от **кубизма**, у которого перенял художественные формы, но отвергал кубический анализ (разложение) как выражение сущности явления и стремился к непосредственному эмоциональному выражению динамики современного мира. **Главные художественные принципы: скорость, движение, энергия.** Для живописи характерны энергические композиции, где фигуры раздроблены на фрагменты и пересекаются острыми углами, где преобладают мелькающие формы, зигзаги, спирали, скошенные конусы, где движение передаётся путём наложения последовательных фаз на одно изображение — так называемый *принцип симультанности*.

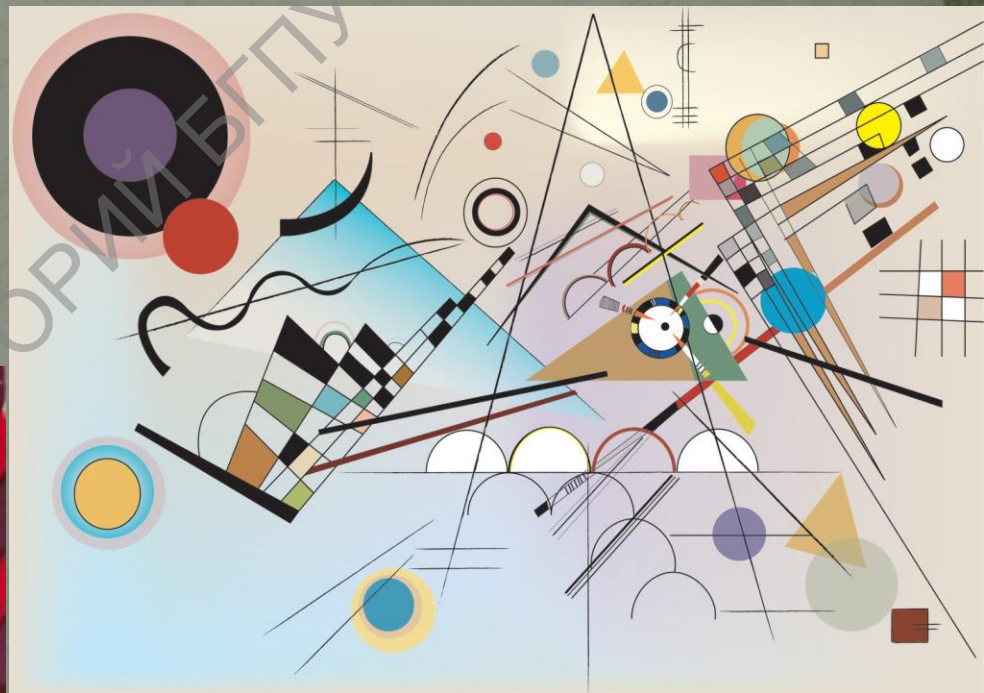
Фортунато Деперо. "Небоскребы и тоннели" (Gratticieli e tunnel), 1930 г.

- **Абстракционизм** (произошло от лат. abstractio - удаление, отвлечение) - направление искусства, отказавшееся от приближенного к действительности изображения форм в живописи и скульптуре. Одна из целей абстракционизма - достижение гармонии, создание определённых цветовых сочетаний и геометрических форм, чтобы вызвать у созерцателя разнообразные ассоциации.

- **Геометрический абстракционизм** - вид абстрактного искусства, композиции которого построены из ограниченного набора правильных форм и основных цветов.

ЗМ (от лат. *supremus* — наивысший) — направление в авангардистском искусстве, основанное в 1-й половине 1910-х годов **К. С. Малевичем**.

На начальном этапе этот термин, восходивший к латинскому корню *suprem*, означал доминирование, превосходство цвета над всеми остальными свойствами живописи.

Являясь разновидностью абстракционизма, супрематизм выражался в комбинациях разноцветных плоскостей простейших геометрических очертаний (в геометрических формах прямой линии, квадрата, круга и прямоугольника). Сочетание разноцветных, разновеликих геометрических фигур образует пронизанные внутренним движением уравновешенные асимметричные

супрематические композиции.

- **Акционизм** (от англ. action art - искусство действия) - хэппенинг, перформанс, эвент, искусство процесса, искусство демонстрации и ряд других форм возникших в авангардистском искусстве 1960-х годов. В соответствии с идеологией акционизма художник должен заниматься организацией событий, процессов. Акционизм

стремится стереть грань между искусством и действительностью.

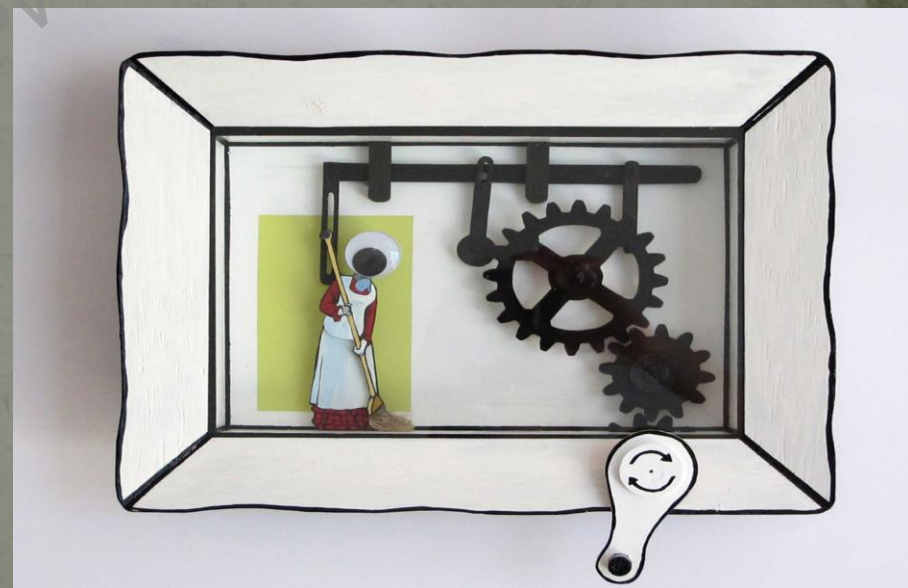

ДЖЕКСОН ПОЛЛОК

- **Вортицизм** - направление английского авангарда, основанное Уиндемом Льюисом в 1914 году. Это название обязано своим происхождением замечанию итальянского футуриста Умберто Боччони о том, что любое творчество рождается из вихря чувств (по-итальянски <вихрь> - vortizto). Подобно футуризму, вортицизм - резкий, угловатый и очень динамичный стиль, распространившийся как в живописи, так и в скульптуре, -
- стремился передать процесс движения.

- **Кинетическое искусство** - (произошло от греч. kineticos - приводящий в движение) - течение в современном искусстве, связанное с широким применением движущихся объектов, в основе которого лежит идея движения формы. Под динамикой объекта понимается не просто его физическое перемещение, а любое его изменение, трансформация, словом, любая форма “жизни” произведения в то время как его созерцает зритель.

- **Дадаизм** (произошло от фр. dadaisme, dada - деревянная лошадка; в переносном смысле - бессвязный детский лепет) - модернистское литературно-художественное течение 1916-1922 годов, для которого характерны сознательный иррационализм и демонстративный антиэстетизм.

- **Арт деко** (от фр. art deco, сокр. от decoratif) - направление в искусстве в середине 20 века, обозначившее синтез авангарда и неоклассицизма, пришло на смену конструктивизму. Отличительные признаки этого направления: усталость, геометрические линии, роскошь, шик, дорогие материалы (слоновая кость, крокодиловая кожа).

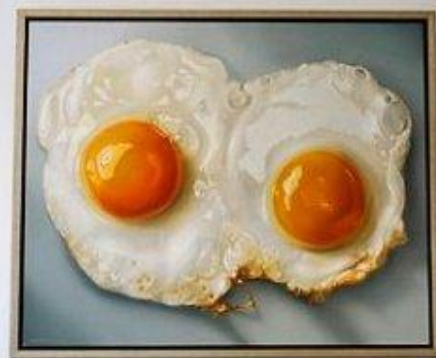
- **Сюрреализм** (фр. *surréalisme*) — направление в искусстве, сформировавшееся к началу 1920-х во Франции. Отличается использованием иллюзий и парадоксальных сочетаний форм.
- Предшественниками сюрреализма можно считать Босха, впервые у него зритель видит реальность — незаметно, но основательно деформированную, можно сказать — сновидением наяву, в девятнадцатом веке - художника символиста Редона. Одними из величайших представителей сюрреализма в живописи стали **Сальвадор Дали**, **Рене Магритт**.

- **Гиперреализм, фотореализм, суперреализм** - стиль в живописи и скульптуре, основанный на фотореализации объекта. Гиперреализм возник в США в середине 20 века. Главная цель гиперреализма показать действительность.

Гиперреализм Тьялфа Спарнаа

- **рт** - популярное или естественное искусство (англ. *pop art*, сокращение от *popular art*) — направление в изобразительном искусстве Западной Европы и США конца 1950—1960-х годов,

возникшее как реакция отрицания на абстрактный экспрессионизм. В качестве основного предмета и образа поп-арт использовал образы продуктов потребления. Фактически, это направление в искусстве подменило традиционное изобразительное творчество на демонстрацию тех или иных объектов массовой культуры или вещественного мира. Образ, заимствованный в массовой культуре, помещается в иной контекст:

- изменяются масштаб и материал;
- обнажается приём или технический метод;
- выявляются информационные помехи и др.

Энди Уорхол

