

Винтажные вещи – те, в которых есть душа, и которые вызывают у человека приятные ассоциации с прошлым, ведь человеческое сознание устроено замечательно: все плохое забывается, а прошлое кажется счастливым и безоблачным. Одним словом, винтаж – это ностальгия...

О.И. Панфилова
Е.А. Стрельникова

Жанры и стили живописи

Живопись, вид изобразительного искусства, произведения которого создаются с помощью красок, наносимых на какую-либо поверхность. Живопись — важное средство художественного отражения и истолкования действительности, воздействия на мысли и чувства зрителей. Идейный замысел произведений живописи конкретизируется в теме и сюжете и воплощается с помощью композиции, рисунка и цвета (колорита). Используются монохромная живопись (одним цветовым тоном или оттенками одного тона) и система взаимосвязанных цветовых тонов (красочная гамма), неизменяемый локальный цвет и изменения цвета (полутона, переходы, оттенки), показывающие различия в освещении предметов и в их положении в пространстве, рефлексы, показывающие взаимодействие различно окрашенных предметов. Общий живописный тон позволяет изобразить предметы в единстве с окружающей средой, валеры (валер, франц. *valeur*, букв. — ценность, в живописи и графике оттенок тона, выражающий определенное соотношение света и тени) образуют тончайшие градации тона; на непосредственном изучении натуры основано воспроизведение естественного освещения и воздушной среды (пленэр). Выразительность живописи определяется и характером мазка, обработкой красочной поверхности (фактура). Передача объема и пространства связана с линейной и воздушной перспективой, светотеневой моделировкой, использованием тональных градаций и пространственных качеств теплых и холодных цветов. Живопись может быть однослойной (алла прима) и многослойной, имеющей подмалявок и лессировки. Жанры живописи (франц. *genre* – род, вид), исторически сложившиеся внутренние подразделения в большинстве видов искусства, специфичные для каждой из областей художественной культуры. В изобразительном искусстве основные жанры определяются прежде всего по предмету изображения (портрет, пейзаж, интерьер, натюрморт, а также исторический, батальный, анималистический, бытовой жанры) или по характеру интерпретации этого предмета (карикатура, шарж, камерный портрет, историко-бытовой жанр и т.п.).

"Поджанры" основных жанров могут возникать при дроблении самих предметов изображения (морской вид, марина – особый вид пейзажа, "завтраки" и "десерты" – разновидности натюрморта). Основные жанры, как и само понятие жанр, имеют свои исторические границы. Искусство древности, средневековья, Возрождения не знало четких границ между жанрами, и только в 17–18 вв. эстетика классицизма создала строгую иерархическую жанровую систему с разделением жанров на "высокие" и "низкие". Однако уже в 19 в. эта иерархия разрушается, а границы между жанрами постепенно стираются, начинается процесс их переплетения и сложного взаимодействия. Различаются монументально-декоративная живопись (стенные росписи, плафоны, панно), станковая живопись (картина), декорационная живопись (театральные и кинодекорации), декоративная роспись предметов обихода, иконопись, миниатюра (иллюстрирование рукописей, портрет), диорама и панорама. Основные технические разновидности — масляная живопись, живопись водяными красками по штукатурке — сырой (фреска) и сухой (а секко), темпера, клеевая живопись, восковая живопись, эмаль, живопись керамическая, мозаика, витраж. Акварель, гуашь, пастель, тушь часто также служат для исполнения живописных произведений.

Далее наиболее подробно рассмотрим некоторые стили живописи.

Авангардизм (произошло от фр. *avant-garde* - передовой отряд) - совокупность экспериментальных, модернистских, подчеркнуто необычных, поисковых начинаний в искусстве 20 века. Авангардными направлениями являются: фовизм, кубизм, футуризм, экспрессионизм, абстракционизм, сюрреализм, акционизм, поп-арт, концептуальное искусство.

- Фовизм (произошло от фр. *fauvisme*, от *fauve* - дикий, хищный) - для него характерны: предельно интенсивное звучание открытых цветов; сопоставление контрастных хроматических плоскостей, заключенных в обобщенный контур; сведение формы к простым очертаниям при отказе от светотеневой моделировки и линейной перспективы.

- Кубизм (от фр. *cubisme*, произошло от *cube* - куб) - означал полный разрыв с реалистическим изображением натуры. Фигуры изображены деформированные, огрубленные, а перспектива и светотень отсутствуют. Художники этого направления (Пикассо, Брак, Хуан Грис) тяготели к простым, осязаемым формам, незамысловатым сюжетам.

- Футуризм (произошло от итал. *futurismo* - будущее) - основные темы футуризма: достижения техники и технический прогресс. Основоположниками футуризма были Балла Джакомо, Джорш Северени, Боччони, Руссоло, Карра.

- Экспрессионизм (произошло от фр. *expression* - выразительность) - модернистское течение, скептически воспринимающее достижения цивилизации. Характеризуется повышенной эмоциональностью,

выражающейся через буйство красок, звуков, отрицание обыденного, обращение к внутренней сущности вещей, тяготение к мистике и пессимизм.

- 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. Главными представителями абстракционизма были: Василий Кандинский (1866-1944), Пабло Пикассо (1881-1973).

- Сюрреализм (Surrealism),- для сюрреализма характерно пристрастие ко всему причудливому, иррациональному, не соответствующему общепринятым стандартам. Само движение было разнородным, но ставило своей основной целью раскрепощение творческих сил подсознания и их главенство над разумом. Художники Сюрреализма: Жан Миро, Сальвадор Дали.

Академизм (от фр. academisme)- направление в европейской живописи XVI-XIX веков. Академизм восполнял в себе традиции античного искусства, в которых идеализирован образ натуры, компенсируя при этом норму красоты. В этом стиле писали Аннибале, Агостино и Лодовико Карраччи.

Ар нуво (от фр. art nouveau, буквально - новое искусство) - распространённое во многих странах (Бельгия, Франция, Англия, США и др.) название стиля модерн. Модерн переосмысливал и стилизовал черты искусства разных эпох, и выработал собственные художественные приемы, основанные на принципах асимметрии, орнаментальности и декоративности. Его отличительными особенностями являются: отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных, природных линий. Художники, писавшие в стиле модерн: Поль Гоген (1848-1903), Густав Климт (1862-1918).

Барокко (произошло от итал. barocco - странный, причудливый или от порт. regala багоса - 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.

Возрождение, или Ренессанс (от фр. renaissance, итал. rinascimento)- Художники этого времени изучали законы перспективы, стараясь сделать изображение трехмерным, более реалистичным. Искусство обращается к человеку и природе. Реалистическое изображение человека стало главной целью художников Раннего Возрождения. Художники Ренессанса: Альберти, Леонардо да Винчи, Боттичелли, Тициан, Микеланджело, Рафаэль.

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. Самые известные художники этого направления живописи: Мане, Ренуар, Сезанн, Дега, Моне, Писсарро.

Маньеризм (от итал. *manierismo*, от *maniera* - манера, стиль) - для маньеризма характерны удлинённость фигур, напряжённость поз, необычные или причудливые эффекты, связанные с размерами, освещением или перспективой, и яркие цвета. Художники маньеризма: Ян Ван Скорел, Вазари, Эль Греко.

Библиографический список

1. *Аникеев А.* Жанры и стили живописи // Художник. – 2006. – № 8. – С. 7-12.
2. *Петрушевский Ф.Ф.* Живопись // Художественный Совет. - 2007. - № 7. – С. 16-18.
3. *Филиппов А.Г.* Стили живописи // Искусство. – 2005. - № 4. – С. 22-26.

Е.А. Первова

Организация внеаудиторной самостоятельной работы студентов по живописи – один из методов повышения качества подготовки специалистов системы СПО

Подготовка квалифицированных кадров в сфере декоративно-прикладного искусства и дизайна является главной целью Кунгурского государственного художественно-педагогического колледжа. Из стен нашего заведения должен выйти человек, который в будущем станет мастером – художником, а это значит каждодневный труд, постоянные творческие поиски, решение индивидуальных композиций в графике, живописи, декоративном искусстве, будь то керамика, gobelen, финифть, дерево, камень... То есть в студенческие годы должно сложиться представление о своей будущей деятельности, а для этого надо научиться ставить перед собой задачи, решать их, проявляя при этом творческую индивидуальность, используя ЗУНы, полученные в процессе обучения.

К сожалению, как и в других ССУЗ (это подтверждено изучением данной проблемы канд. наук, доцентом Казаковой А.Г., в методическом пособии «Организация самостоятельной работы студентов»), мы недооцениваем значимость самостоятельной работы, особенно во внеурочное время, хотя на занятиях студенты выполняют задания,