

КОМПЛЕКС
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММЕ
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГРАМОТНОСТИ

автор, педагог дополнительного
образования
Леонова Наталья Николаевна

ЖАНРЫ ЖИВОПИСИ

Леонова Наталья Николаевна,
педагог дополнительного образования ГБУ ДО ВСДЮТиЭ

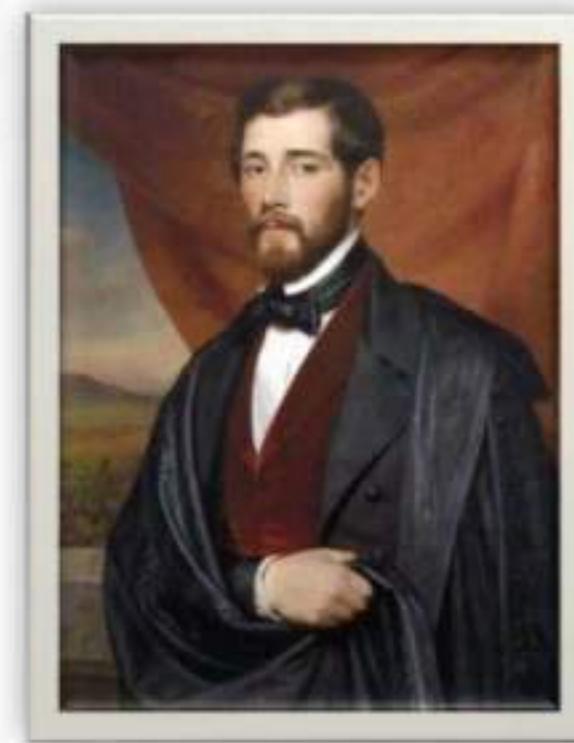
Живопись, это вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов посредством нанесения красок. Все живописные произведения можно разделить на несколько отдельных **жанров**, которые имеют свои особенности в тематике и технике изображения.

ПОРТРЕТ

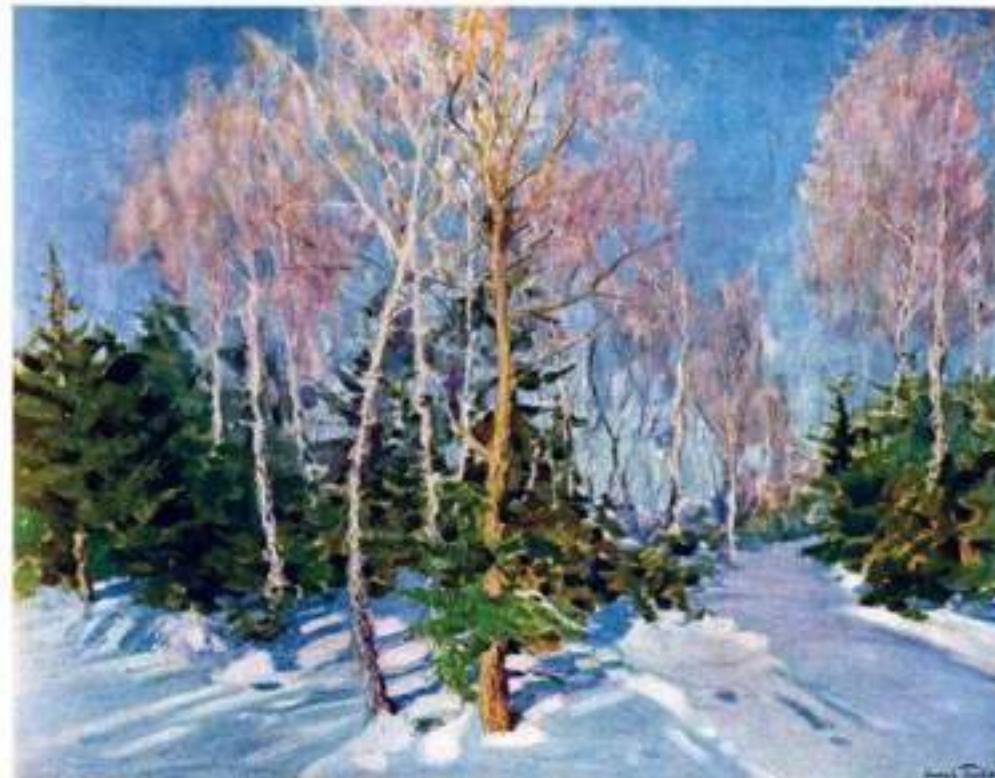

Изображение человека
(профиль, анфас)

ПЕЙЗАЖ

Изображение природы

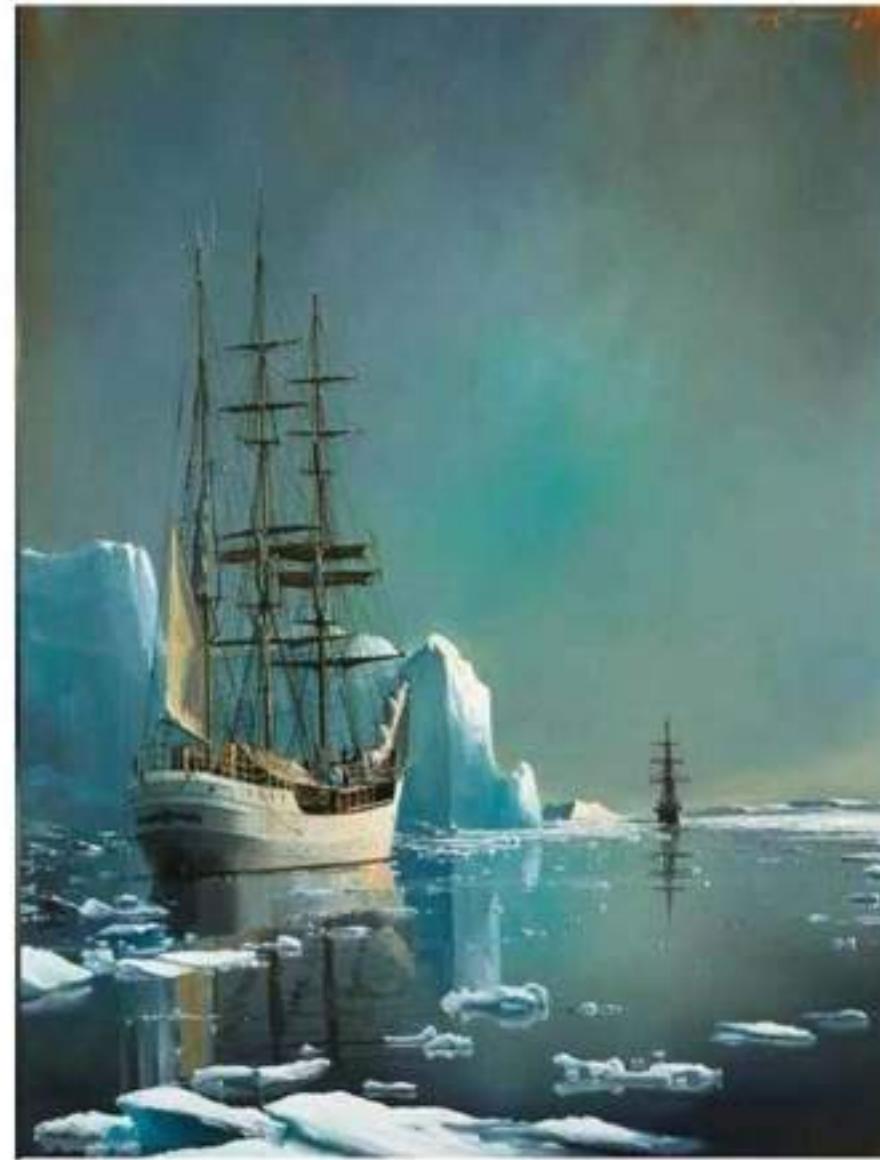
НАТЮРМОРТ

Изображение предметов быта
на поверхности стола

МАРИНИСТИКА

Вид пейзажа, на котором изображено море

Батальная живопись

Живописные произведения, на которых изображены военные исторические события, сцены военного быта

ЖАНРОВАЯ ЖИВОПИСЬ

Изображение повседневной,
частной и общественной
жизни человека

Религиозная живопись

Изображение событий, основанных на Библии

АНИМАЛИСТИЧЕСКАЯ ЖИВОПИСЬ

**Изображение событий,
из жизни животных**

ДЕКОРАТИВНАЯ ЖИВОПИСЬ

Изображение сюжетов, с
декоративной обработкой

Архитектурная живопись

Изображение сюжетов с архитектурой, экстерьером и интерьером

История развития живописи

Леонова Наталья Николаевна,
педагог дополнительного образования ГБУ ДО ВСДЮТиЭ

Что объединяет графику, живопись, скульптуру? Как можно их назвать одним словом? К какому виду искусства относятся эти картины? Почему?

Живопись, это вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов посредством нанесения красок. Все живописные произведения можно разделить на несколько отдельных **жанров**, которые имеют свои особенности в тематике и технике изображения.

Портрет

Пейзаж

Маринистика

Историческая
живопись

Батальная
живопись

Натюрморт

Жанровая
живопись

Религиозная
живопись

Анималистическая
живопись

Декоративная
живопись

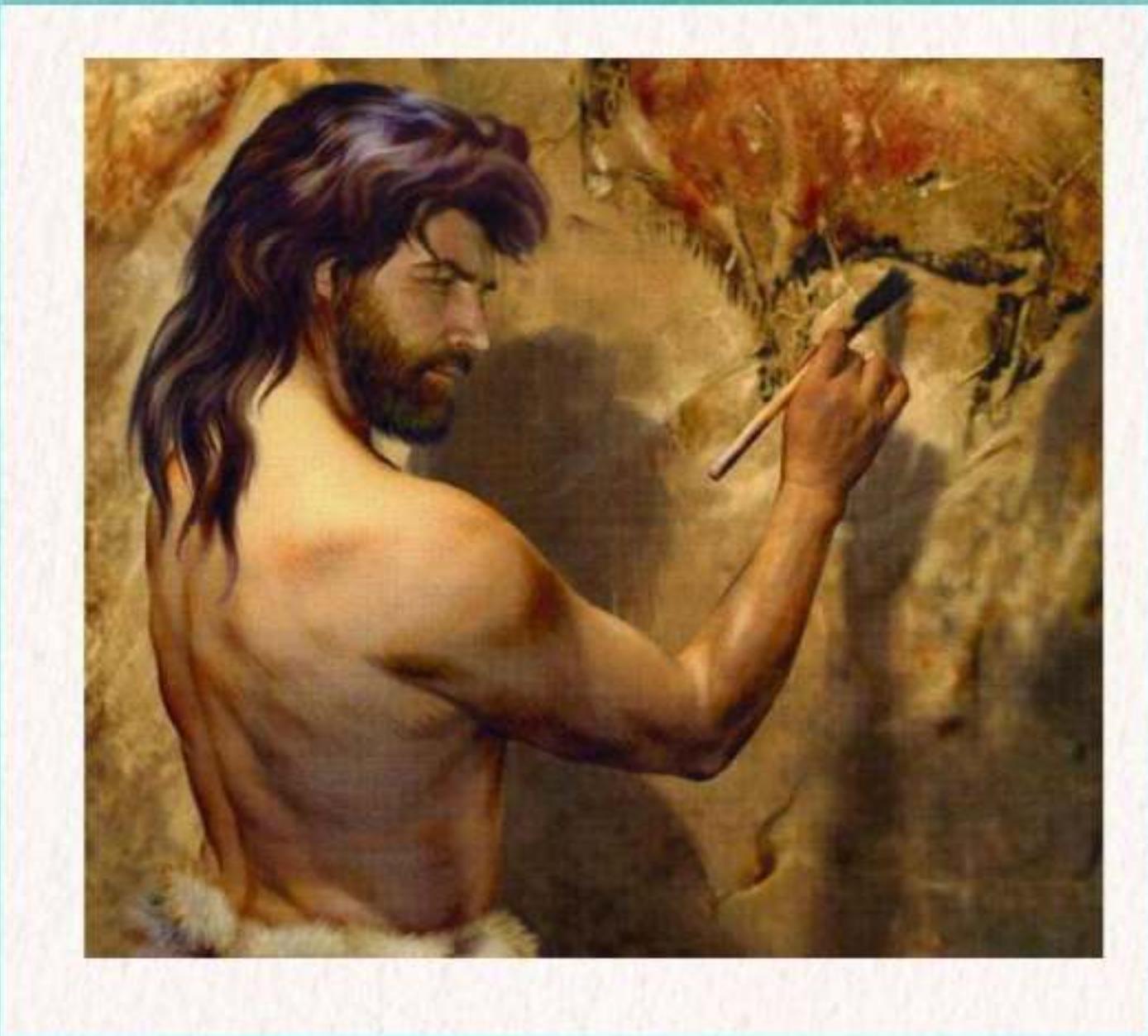
Архитектурная
живопись

История развития живописи

1. Первобытная живопись. Доисторический период

Искусство первобытного общества, созданное до появления письменности. Пещерные жители рисовали древесным углем, глиной на камнях то, что их окружало: бегущих животных и охотников с копьями. Свои краски они смешивали с животным жиром, чтобы лучше держались на камне.

2. Живопись Древнего Египта

Особенности: изображения были яркими, поверхность для покраски обрабатывали мягким гипсом, сверху покрывали лаком, при рисовании использовались простые линии и плоское изображение фигур.

Содержание: картины в основном должны были облегчить человеку загробную жизнь, изображая переход в потусторонний мир.

3. Живопись Древней Греции (античность)

Особенности: простота, лаконичность, единство стиля при изображении, картины рисовали на глиняных и деревянных табличках, также, популярны были росписи на вазах

Содержание: в ней выразились эстетические представления, нравственные идеалы и вкусы, характерные для античной рабовладельческой цивилизации, завершившей многовековую историю древнего мира.

4. Живопись средневековья

Особенности: художники этой эпохи не знали о перспективе, все герои живописных картин находились на одной линии, как правило, была главная фигура, а остальные второстепенные.

Содержание: живопись европейского Средневековья в романском стиле изобиловала изображениями фантастических событий и персонажей, ими расписывались стены соборов, фрески украшались витражом.

5. Живопись древнего Востока

Особенности: художественные формы изображались художниками символично, для росписи картин они использовали краски минерального и животного происхождения.

Содержание: чаще всего художники отображали в своих картинах природную стихию и жизнь императоров (Китай, Индия, Пакистан).

6. Европейская живопись

**Барокко-пышность и избыточность ,
серьезность, красота зрелища и
богатство**

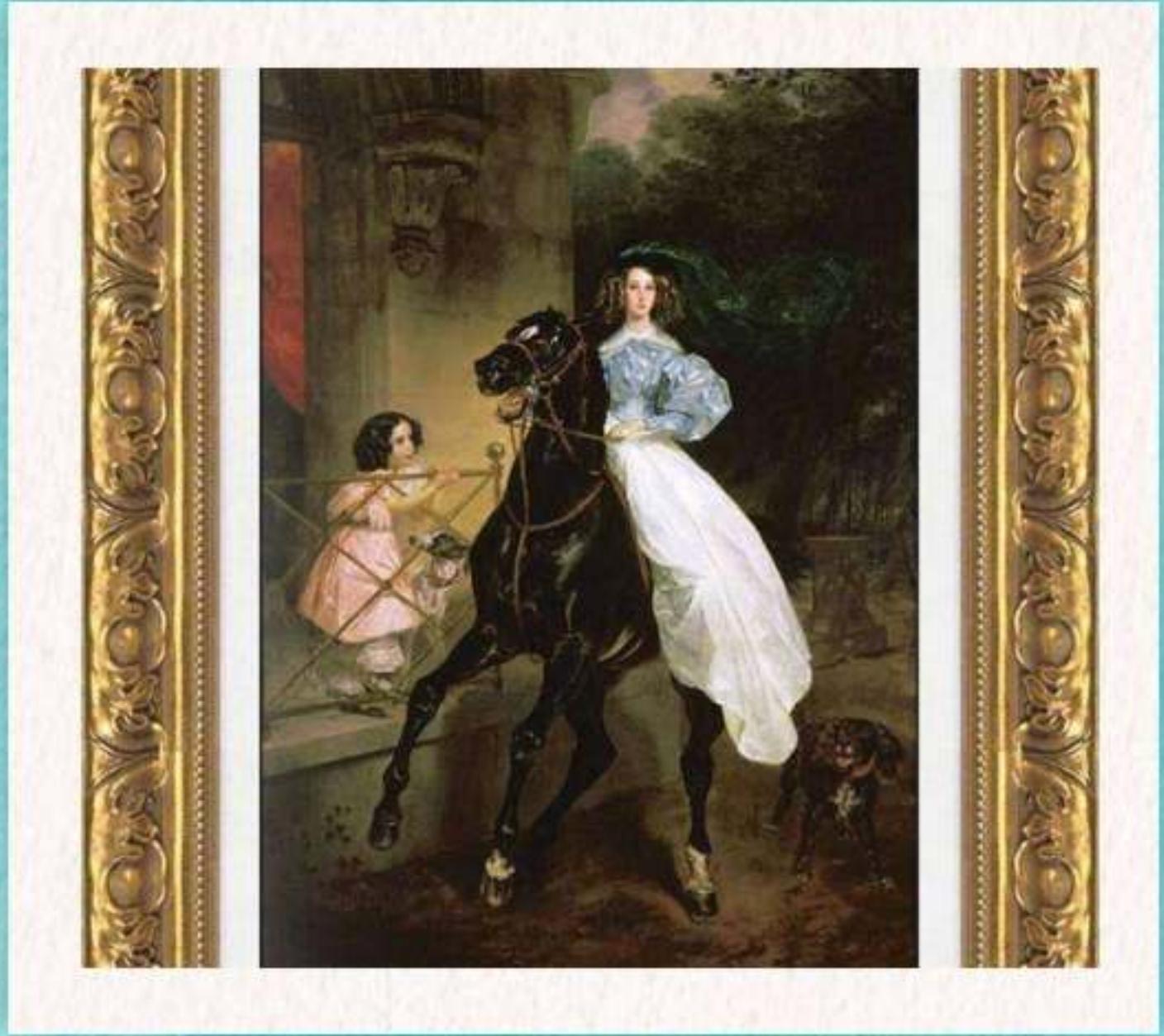
**Рококо-легкость, фантазия и
жизнерадостность, тонкость и
изящество**

7. Романтизм

Особенности: Картины эпохи романтизма отличаются высокой художественной выразительностью, художники активно писали картины маслом, акрилом на полотнах, тщательно прорисовывали каждую деталь.

Содержание: художники изображали на полотнах глубокий духовный мир человека, его величие и красоту, картины писали на фоне пейзажа или интерьера

8. Реализм

Особенности: художники работали с акварельными красками, маслом, акрилом

Содержание: художники изображали на картинах реальных людей, эпизоды повседневной реальной жизни: деревенский и городской быт. В России было течение художников- передвижников в конце 19 века.

9. Модерн

Особенности: художники писали лаконичные картины, разного размера, в стиле аппликации

Содержание: это сюжеты, наполненные характерными для символизма образами, на картинах нет привычного эффекта глубины, изображения выглядят плоскими, словно это настенные аппликации.

10. Советский реализм

Особенности: художники, которые творили в этом стиле, изображали жизнь в советском государстве, а также создавали портреты различных выдающихся деятелей СССР, все детали сюжетов картин тщательно прорисовывались.

Содержание: это сюжеты из жизни людей по коммунистическим идеалам, с изображением вождей (Сталина, Ленина, Брежнева, Хрущева).

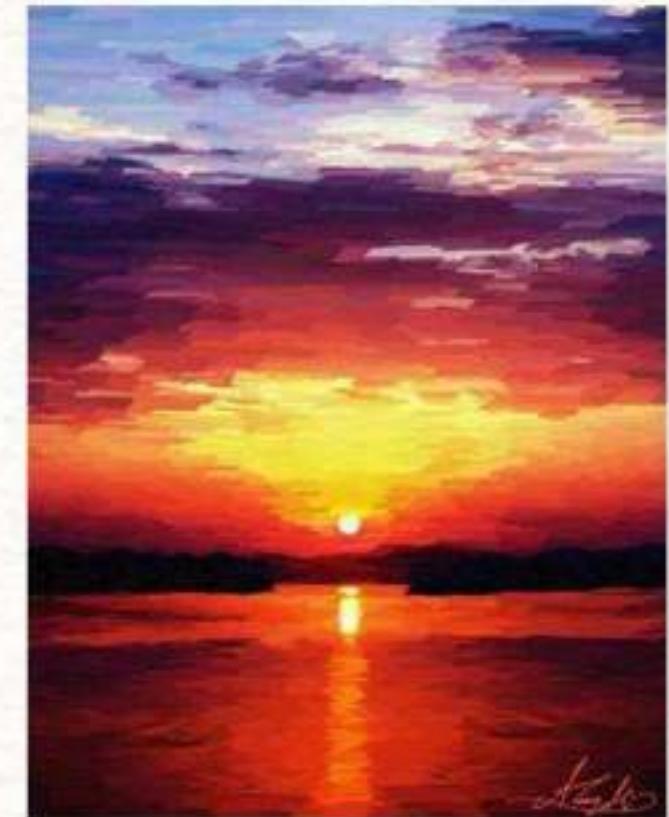
11. Живопись Советского Союза

Это сюжеты, отображающие жизнь советских людей в период с 1917 по 1990 годы.

12. Современная живопись

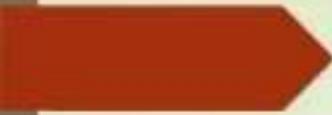
Это совокупность различных жанров, которые невозможно классифицировать.

Художественно-выразительные средства живописи

Леонова Наталья Николаевна,
педагог дополнительного образования ГБУ ДО ВСДЮтиЭ

Все живописные работы поражают нас своим богатством красок и света. Изобразительные и выразительные возможности живописи во многом зависят

- ▶ от свойств используемых красок;**
- ▶ степени размельчения пигментов и связующего вещества;**
- ▶ от инструмента и растворителей, с которыми работает художник;**
- ▶ от поверхности основы и способа грунтовки холста, что в свою очередь влияет на способы наложения красок и колорит будущего шедевра.**

ЦВЕТ

► Цвет—наиболее специфическое выразительное средство, которое может вызывать различные чувственные ассоциации, усиливать эмоциональность изображения.

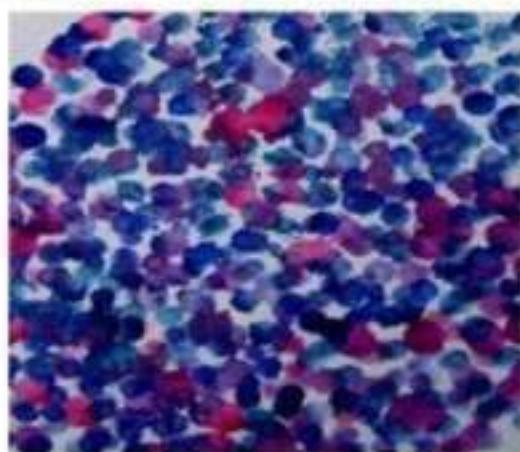
В произведениях живописи цвет образует целостную систему – **колорит**. **Колорит** бывает теплым и холодным, и помогает художнику передать настроение картины. Сравните работы художника, выполненные в холодном, теплом и приглушенных цветах. Чувствуете разницу?

Мазок в живописи – след кисти с краской, оставленный художником на холсте, бумаги, картоне. Техника зависит от индивидуальной манеры художника, она очень разнообразна.

Фактура мазка кисти имеет огромное значение в передаче выразительности замысла художника

Линия и пятно

- ▶ **Линия** – четкое очертание краской конкретного предмета на полотне. Линию легче представить, посмотрев на любую картину. Четкие линии очертания тени того или другого предмета, усиливающие чувства грусти или радости.
- ▶ **Пятно** – тональное, силуэтное изображение объекта. Например, чтобы лучше понять это выражение, разберем пятно – снежную ель на фоне дальнего неба. Или холм в темном ночном небе.

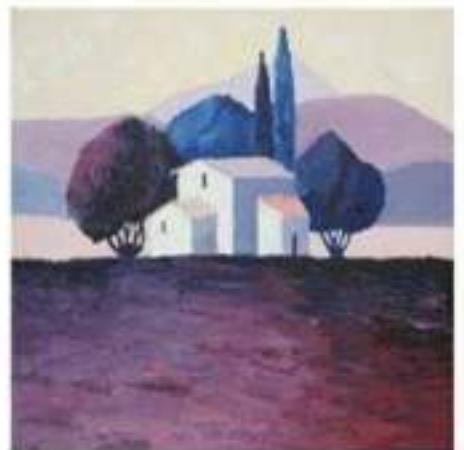

Фактура

- **Фактура** - поверхность красочного слоя произведения живописи: глянцевитая или матовая, слитная или прерывистая, гладкая или неровная.

Практическая часть:

- ▶ 1. Возьмите бумагу для акварели (6 штук)ю, сделайте из каждой 3 больших квадрата
- ▶ 2. Нарисуйте на каждой карандашом предложенный пейзаж из трех частей (дом, деревья, задняя часть-горы и линия горизонта)
- ▶ 3. Создайте три пейзажа в разных цветовосприятиях: холодные цвета и оттенки, теплые цвета и оттенки и сочетание желтого цвета и зеленого с их оттенками
- ▶ 4. Сравните их между собой

ЦВЕТОВИДЕНИЕ

Леонова Наталья Николаевна,
педагог дополнительного образования ГБУ ДО ВСДЮТиЭ

ЦВЕТОВИДЕНИЕ-ЭТО НАУКА О ПРИРОДЕ ЦВЕТА

- Сколько цветов вы знаете? Назовите все цвета**
- В природе множество цветов и оттенков, гораздо больше, чем может различить человеческий глаз.**
- Чтобы нам было просто ориентироваться в них и не запутаться в этом богатстве, люди придумали различные классификации цветов. Все эти классификации нужно запомнить. Так как все знания о цвете пригодятся нам в дальнейшей работе и помогут чувствовать себя уверенно в работе с красками.**

Каждый - красный

Охотник - оранжевый

Желает - желтый

Знать - зеленый

Где - голубой

Сидит - синий

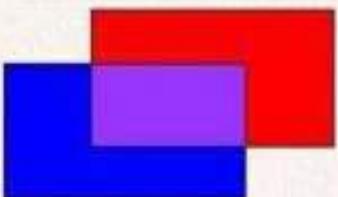
Фазан - фиолетовый

Основные цвета

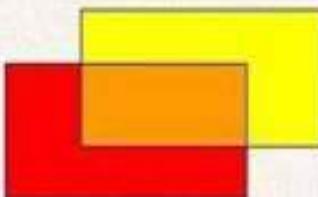
Эти цвета невозможно получить смешением каких-либо красок

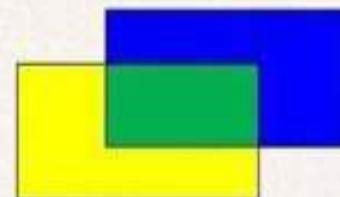
Составные цвета

фиолетовый

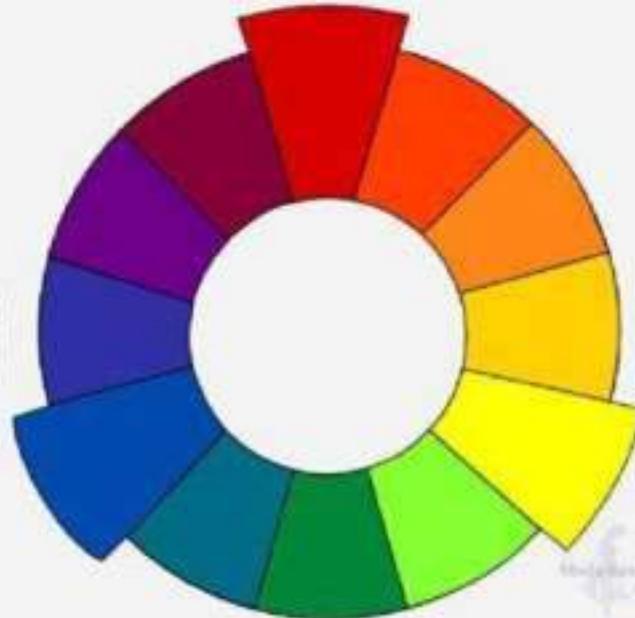
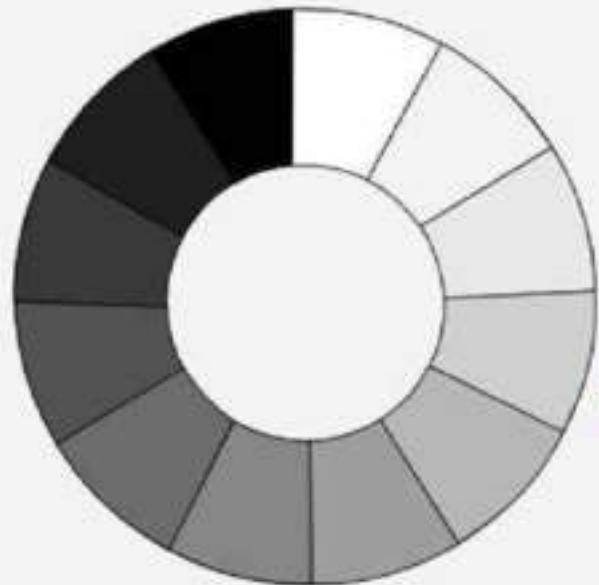
оранжевый

зелёный

Такие получают цвета смешанием основных красок

Хроматические и ахроматические цвета

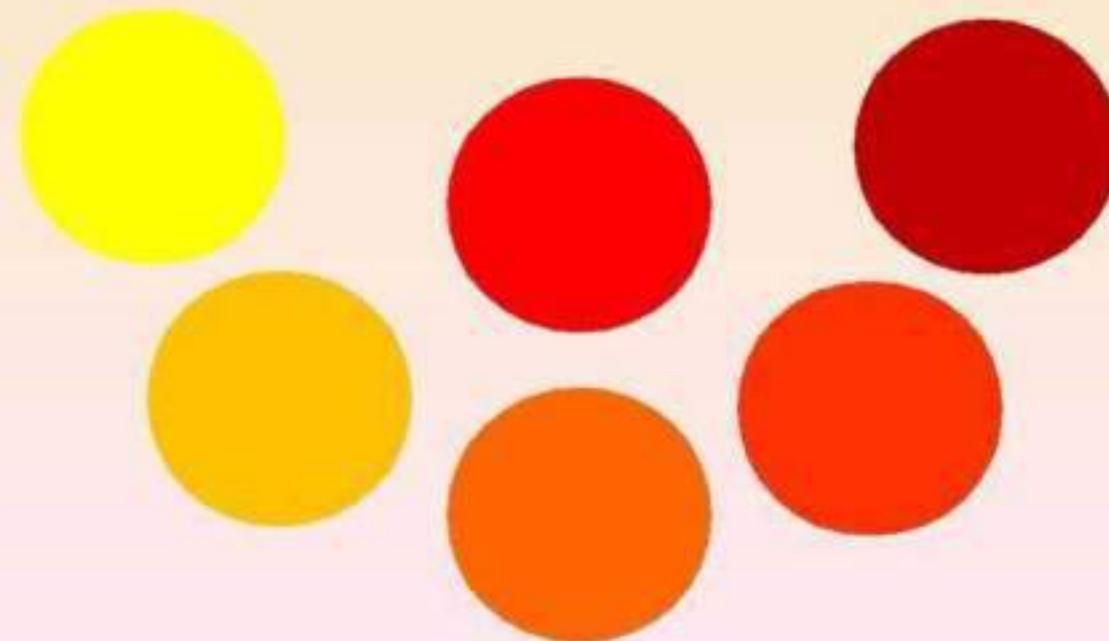

ЦВЕТОВОЙ КРУГ-ЭТО ОСНОВА ИЗУЧЕНИЯ ЦВЕТА. ОН ДЕЛИТСЯ НА ТЕПЛЫЕ И ХОЛОДНЫЕ ЦВЕТА И ИХ ОТТЕНКИ.

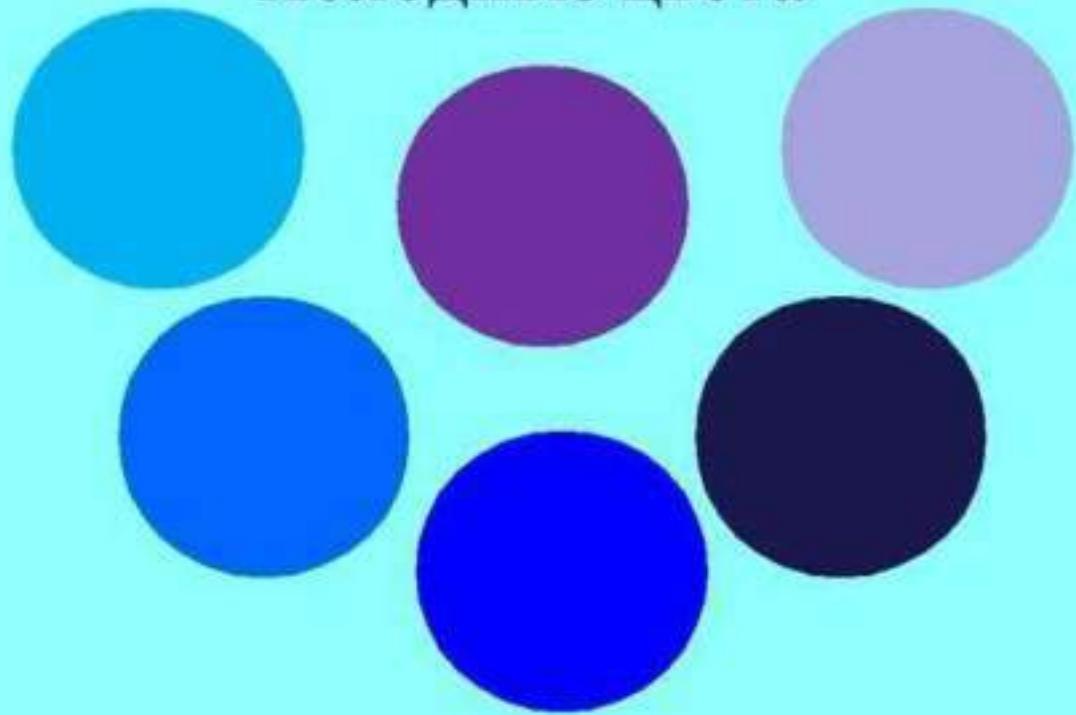
**ТЕПЛЫЕ ЦВЕТА-ЭТО ЦВЕТ СОЛНЦА, ОГНЯ, ЖАРЫ.
В ЦВЕТОВОМ КРУГЕ ОНИ ДЕРЖАТСЯ ВМЕСТЕ.**

Теплые цвета

**ХОЛОДНЫЕ ЦВЕТА-ЭТО ЦВЕТ ХОЛОДА, ЗИМЫ, ЛЬДА, МОРОЗА.
В ЦВЕТОВОМ КРУГЕ ОНИ ТОЖЕ ДЕРЖАТСЯ ВМЕСТЕ.**

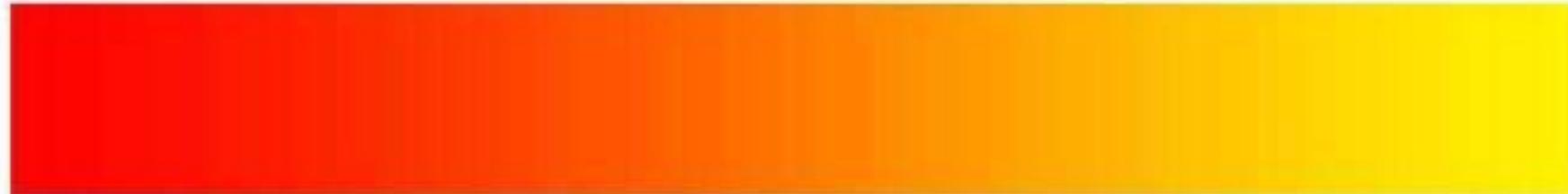
Холодные цвета

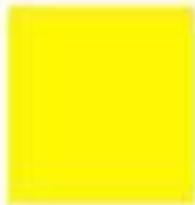

**У КАЖДОГО ЦВЕТА ЕСТЬ СВОЯ ЦЕЛЬ ПЕРЕДАТЬ
ЭМОЦИИ.**

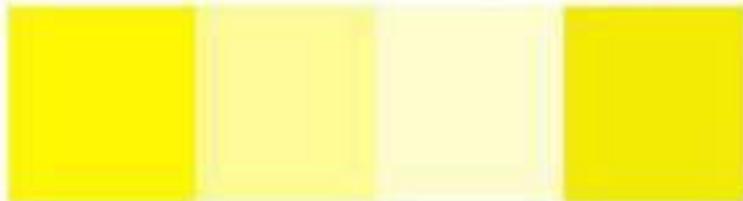
**ТЕПЛЫЕ ЦВЕТА ПЕРЕДАЮТ ЭНЕРГИЮ И РАДОСТЬ.
ХОЛОДНЫЕ ЦВЕТА ПЕРЕДАЮТ СПОКОЙСТВИЕ И МИР.**

ЦВЕТОВОСПРИЯТИЕ ТЕПЛЫХ И ХОЛОДНЫХ ЦВЕТОВ

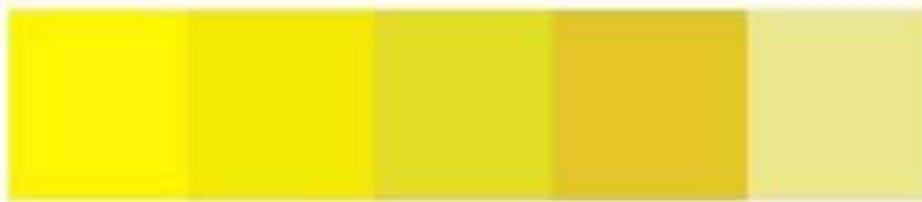

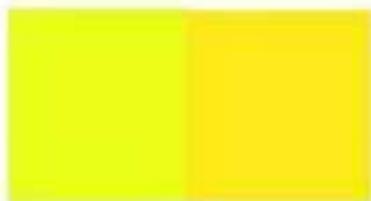
Название цвета- это цветовой тон

Светлота-тон, сравнительное отличие оттенков одного цвета по принципу: светлее - темнее.

Насыщенность-степень отличия основного цвета от равного ему.

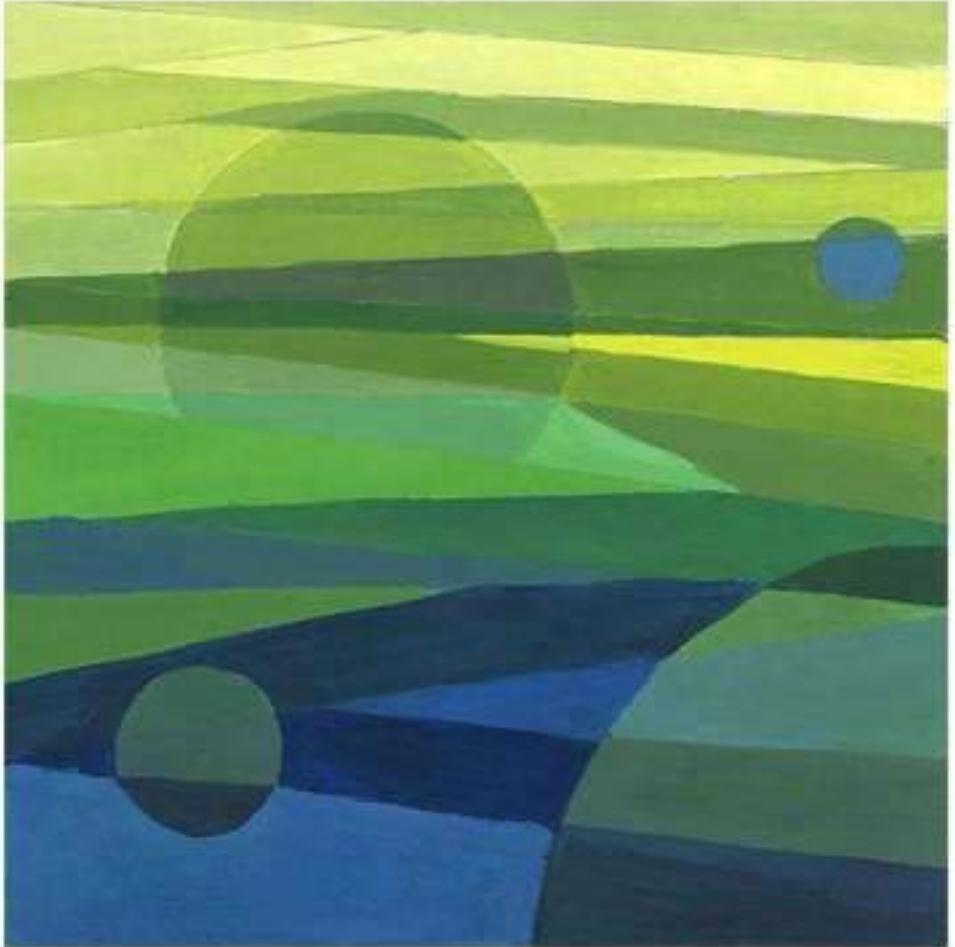

Тепло-холодность. Цвет света может быть холодным и теплым.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА - ЭТО РЯД ГАРМОНИЧЕСКИ ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ
ОТТЕНКОВ ЦВЕТА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ СОЗДАНИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ. ВЫДЕЛЯЮТ ТЕПЛУЮ, ХОЛОДНУЮ И СМЕШАННУЮ ГАММЫ.

Цветовые растяжки можно делать самые разнообразные. "Растягивать" цвета от теплого к холодному, от светлого к темному, от одного цвета к другому. Можно делать растяжки по принципу тех правил, о которых вы здесь узнали. Потренируйтесь, вам от этого будет только польза.

Самое сложное здесь-это составить гармонично все цвета, подобрать нужную краску, чтобы она была на своем месте.

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Источники:

текст и содержание автора Леоновой Н.Н.; наглядный материал- репродукции с картин известных художников-живописцев