

Живопись

Живопись — вид изобразительного искусства, связанный с передачей зрительных образов посредством нанесения красок на поверхность.

Существует пять видов живописи: станковая, монументальная, декоративная, театральнo-декоративная, миниатюрная. К станковой живописи относят произведения, существующие независимо от места создания. В основном это картины, созданные на мольберте (то есть на станке) художника. В станковой живописи преобладают работы, выполненные масляными красками, но могут использоваться и другие красители (темпера, акриловые краски и т. д.). Картины пишутся в основном на холсте, натянутом на раму или наклеенном на картон. В прошлом широко применялись деревянные доски, могут использоваться любые плоские материалы.

Монументальная живопись выполняется непосредственно на стенах и потолках зданий и других сооружений. В прошлом преобладала живопись водными красками по сырой штукатурке (фреска). В Италии до начала XVI века по высохшей «чистой фреске» практиковалась прописка деталей темперой. Техника «чистой фрески» требует особого мастерства от художника, поэтому применялись и другие технологии, например, не такая устойчивая живопись по сухой штукатурке — секко, позднее росписи выполнялись малоподходящими для монументальной живописи масляными красками.

Цветные изображения на бумаге (акварель, гуашь, пастель и др.) формально, например, по месту в коллекции, относят к графике, но эти произведения часто рассматриваются и как живописные. Все другие способы цветного изображения относятся к графике, в том числе и изображения, созданные с помощью компьютерных технологий.

Наиболее распространены произведения живописи, выполненные на плоских или почти плоских поверхностях, таких как натянутый на подрамник холст, дерево, полотно, обработанные поверхности стен и т. д.

Существует также узкая трактовка термина живопись как работ, выполненных масляными красками на холсте, картоне, оргалите и других подобных материалах.

Этимология и семантика

Русское слово живопись указывает на реализм этого искусства в эпоху барокко, когда в России начали писать картины в западном стиле, преимущественно масляными красками. В иконописи употребляется глагол «писа?ть», так же как в греческом языке. В то же время «живописать» может быть понято как энергичная, своеобразная манера писать, то есть и как своего рода письменность.

В связи живописи с письменностью семиотики видят и определённую манеру создавать знаки.

История живописи развивается и блуждает именно в этих двух смыслах: в изобразительности, реалистичности и — знаковости: от иконы (образ) к абстракции.

С точки зрения техники создания изображения живопись принципиально отличается от графики. В первом приближении живопись — это работа с жидкими материалами (красители, замешанные на различных связующих), а графика — использование сухих материалов (графита, угля, сангины, мела). Однако существует и более принципиальное различие.

Графика в чистом виде использует белизну (цвет) фона для создания тональных градаций. Чем гуще слой красящего вещества, тем темнее данный участок картины или рисунка. Работа над рисунком ведётся в направлении постепенного насыщения тона, использование белил не допускается. Напротив, в живописи белила составляют основу

изобразительной техники, краска накладывается корпусно, плотно перекрывая фон, цвет которого не имеет значения. Живописец работает слоями краски, многократно проходя одни и те же участки картины, высветляя или утемняя их. По этой классификации в разряд графики попадает не только карандаш, сангина и уголь, но и акварель. С другой стороны пастель и гуашь оказываются чисто живописными техниками.

Техники живописи

- живопись маслом

Долгое время считалось, что история живописи маслом ведет свой отсчет с XV века, а её родоначальником был нидерландский художник Ян ван Эйк. Джорджо Вазари, автор «Жизнеописаний наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих» назвал ван Эйка изобретателем масляной живописи, позднее это утверждение повторил Карел ван Мандер. Благодаря искусствоведам И. Мериме мнение о ван Эйке, как о первооткрывателе живописи маслом, распространилось в специальной литературе. Однако неизвестно ни одного свидетельства современников художника, что именно он был изобретателем нового метода. Художники и Северной, и Южной Европы работали масляными красками задолго до ван Эйка.

Масляная краска получается в результате соединения красящего пигмента с льняным маслом. В качестве разбавителя используется пинен, уайт-спирит и другие растворители масел. Для ускорения высыхания применяют разбавительные лаки (например, пихтовый). Красочный слой в зависимости от толщины может сохнуть от двух-трех дней до нескольких месяцев. При этом окончательная полимеризация молекул затягивается на десятки лет.

Масляная живопись требует использования специального грунта. Обычно он состоит из двух частей — нижних двух клеевых слоев (рыбий клей, желатин), предотвращающих проникновение масла в холст или дерево и последующее гниение и трех-пяти верхних слоев — для улучшения адгезии, то есть соединения краски с грунтом, в состав которых обычно входит клей, мел, глицерин. Для работы с масляной краской используют щетинные, колонковые и синтетические кисти, а также другие инструменты — мастихины, шпатели.

После высыхания масляной краски картина может быть покрыта покрывным лаком (например, фисташковым, акриловым). Это делается как для защиты красочного слоя, так и для равномерности отражающего блеска её поверхности.

- темпера;
- эмаль;
- гуашь (поскольку в качестве основного материала художник использует бумагу, характерную для графических видов изобразительного искусства — классифицируется и как графика; об этом говорит и применение последней для создания монохромных произведений);
- пастель (к этой технике справедливо замечание аналогичное тому, что высказано относительно предшествующей);
- тушь (и в данном случае, как и в двух предыдущих — нельзя однозначно отнести к графике; на Востоке, например, каллиграфия, по большей части использующая этот материал, традиционно считается живописью, как, впрочем, и академическая китайская живопись использовала по преимуществу именно тушь — ахроматическая гамма);
- живопись по штукатурке: фреска и а секко;
- граттаж;

- гризайль;
- карнация;
- лессировка;
- пуантилизм;
- сграффито;
- сфумато;
- клеевая живопись;
- восковая живопись: энкаустика, восковая темпера и холодный способ (восковые краски на скипидаре);
- живопись керамическими красками;
- живопись силикатными красками;
- акварельная живопись (техника акварели различна, некоторые приёмы ближе к живописи, некоторые — к графике; поэтому неслучайно в тезаурусе присутствует такой оборот: «рисовать акварелью»);
- сухая кисть;
- акрил;
- смешанная техника.

Техники живописи практически неисчерпаемы. Всё, что оставляет какой-либо след на чём-то, строго говоря, является живописью: живопись создаётся природой, временем и человеком. Это уже отметил Леонардо да Винчи.

Традиционные техники живописи: энкаустика, темперная (с яйцом), настенная (известковая), клеевая и других типов. С XV века становится популярной живопись масляными красками; в XX веке появляются синтетические краски со связующим веществом из полимеров (акрилик, винилик и др.). Краски могут готовиться из натуральных и искусственных пигментов.

Гуашь, акварель, китайскую тушь и полурисовальную технику — пастель — также относят к живописи. Живопись может быть исполнена на любой основе: на камне, штукатурке, на холсте, шёлке, на бумаге, на коже (в том числе на теле животного или человека — татуировки), на металле, на асфальте, бетоне, стекле, керамике и т. д., и т. п.

Задачи живописи как вида искусства

Живопись встречается и соседствует с пластическими искусствами, в том числе с архитектурой, скульптурой; она может участвовать в формировании искусственной и природной среды.

Живопись, как и другие изобразительные искусства, иллюзорна: она — это имитация трёхмерного пространства в плоскости, достигаемая посредством линейной и цветовой перспективы. Но её визуальный и к тому же цветовой аспект (глаз воспринимает в одно мгновение практически бесконечную информацию) обуславливает исключительное место живописи среди всех изобразительных искусств.

В то же время, развитие искусства, изобразительных методов и средств выразительности, давно вывело за пределы понимания основных своих задач — «воспроизведение реальности». Ещё Плотин говорит: «Не копировать природу, а учиться у неё»; и этим принципом руководствуются многие художники на протяжении многих веков. Поэтому задачи живописи подразумевают не только такую организацию пространства на плоскости, которая руководствуется и ограничивается воссозданием на ней трёхмерной среды, мало того, отдельные методы уже давно воспринимаются как «тупиковые» на пути развития искусства (в контексте понимания и переосмысления адекватности восприятия). Плоскость, как и цвет, имеет самостоятельную целостность и ценность, вместе они

диктуют свои условия в синтезе форм и на плоскости как таковой, — и во взаимодействии с трёхмерно-временным пространством. Художник уже не может удовлетвориться набором иллюзорных приёмов («иллюзионизмом»), он следует потребностям нового понимания красоты, отказавшись от неактуальных методов самовыражения и воздействия на зрителя, ищет новых же форм таковых, диалектически возвращается к лучшему из отвергнутого, и таким образом приходит к пониманию и реализации новых же ценностей. Такое понимание методов и технических, выразительных задач искусства культивировали в числе других теоретиков и мастеров В. А. Фаворский и о. Павел Флоренский, а впоследствии — самостоятельно развивал сам В. А. Фаворский. Разумеется, это не единственный «верный» путь развития современного искусства и живописи, тем не менее, многие положения такого видения весьма убедительны и продуктивны.

Относительно ошибочности строгого исключения живописи из пластических искусств даже теория «ортодоксального» искусствоведения также уже давно сделала переоценку. Вот что сказано не в каком-нибудь замысловатом концептуальном исследовании, а в «Популярной художественной энциклопедии»: «Искусства пластические делятся, в свою очередь, на изобразительные и неизобразительные. К первым относятся живопись, скульптура, графика, монументальное искусство... К неизобразительным — относятся архитектура, декоративно-прикладное искусство и художественное конструирование... Границы между изобразительными и неизобразительными искусствами не абсолютны...»

«Функции» живописи

Как и другие виды искусства, живопись может выполнять познавательную, эстетическую, религиозную, идеологическую, философскую, социально-воспитательную или документальную функции.

Однако основное и первостепенное выразительное и содержательное значение в живописи имеет цвет, который сам по себе является носителем идеи (в том числе и в силу психологических факторов воздействия и восприятия). Это весьма убедительно разъясняет и показывает, например, теория И. Иттена. Неслучайно существует такое понятие как «литературность», когда живопись, по той или иной причине, не обладая достаточными пластическими и выразительными качествами, привлекает в свой арсенал чисто повествовательную, «литературную» составляющую.

Тем не менее, эволюционируя вместе с человеком и со всем миром, живопись приобрела и новое истолкование, и новое понимание задач. Так, изначально обладая явными признаками самостоятельных пластических характеристик (неслучайно одним из основных параметров, отделяющих живописную технику от графических, является мазок, предоставляющий большой диапазон именно пластических возможностей — в наибольшей степени, конечно, самому распространённому виду — масляной живописи, но и, конечно же, — многим новым её видам и техникам, подразумевающим синтез форм). Представление о путях и задачах живописи, как и все средства, и способы самовыражения, искусствознание и творческая среда — испытали на себе явное влияние развития общего познавательного процесса, но закономерно и сами они повлияли на него, коснувшись многих сторон мировоззрения и деятельности человека.

Переосмысление функций живописи, как, впрочем, и всего творчества, прошло через отрицание целесообразности её как таковой («Только осознав, что это совершенно бессмысленно, можно начать творить» — говорит Р.-М. Рильке); — через осознание того, что «это глубинный иррациональный процесс» — в таком мнении сходятся не только тот же Р.-М. Рильке и правильно воспринятый, хорошо понятый им П. Клее, но и многие художники и философы; причём подготовило новое понимание искусства и его задач само их развитие: невозможно было уместить всю полноту быстротечной жизни, технических и технологических, наконец — общественных и нравственных преобразований — в

прокрустово ложе идеологических и академических догм и штампов, жречески изолирующих искусство от самого развития жизни, сводящих именно к «хорошо понятным и давно известным» функциям сам этот глубинный творческий процесс.

Особняком стоит живопись, создаваемая людьми, в разной степени неадекватно воспринимающими окружающую действительность, в произведениях которых не наблюдается попыток сблизиться с реалистическим её отображением. В ряде случаев такие полотна создаются лицами с отклонениями психики от общепринятой нормы и, даже, пациентами медицинских учреждений.

Жанры живописи

Портрет

Портрет — изображение человека либо группы людей, существующих или существовавших в реальной действительности. "На портрете изображается внешний облик (а через него и внутренний мир) конкретного, реального, существовавшего в прошлом или существующего в настоящем человека".

Границы жанра портрета очень подвижны, и часто собственно портрет может сочетаться в одном произведении с элементами других жанров.

- Исторический портрет — изображает какого-либо деятеля прошлого и создаваемый по воспоминаниям или воображению мастера.
- Посмертный (ретроспективный) портрет — сделан после смерти изображённых людей по их прижизненным изображениям или даже полностью сочинённый.
- Портрет-картина — портретируемый представлен в смысловой и сюжетной взаимосвязи с окружающими его миром вещей, природой, архитектурными мотивами и другими людьми.
- Портрет-прогулка — изображение гуляющего человека на фоне природы возникло в Англии в XVIII веке и стало популярным в эпоху сентиментализма
- Портрет-тип — собирательный образ, структурно близкий портрету.
- Костюмированный портрет — человек представлен в виде аллегорического, мифологического, исторического, театрального или литературного персонажа.
- Автопортрет — принято выделять в отдельный поджанр.
- Религиозный портрет (донаторский или ктиторовский) — древняя форма портрета, когда человек, сделавший пожертвование, изображался на картине (например, рядом с Мадонной) или на одной из створок алтаря (часто коленапреклонённым). По характеру изображения:
 - Парадный портрет — как правило, предполагает показ человека в полный рост.
 - Полупарадный — обладает той же концепцией, что и парадный портрет, но имеет обычно поясной или поколенный срез и достаточно развитые аксессуары.
 - Камерный портрет — используется поясное, погрудное, оплечное изображение. Фигура зачастую даётся на нейтральном фоне.
 - Интимный портрет — является редкой разновидностью камерного с нейтральным фоном. Выражает доверительные отношения между художником и портретируемой особой.
- Малоформатный и миниатюрный портреты, выполненные акварелью и тушью.

Пейзаж

Пейзаж — жанр живописи, в котором основным предметом изображения является первозданная, либо в той или иной степени преображённая человеком природа.

Существовал с древности, но утратил своё значение в Средневековье и вновь появился в эпоху Ренессанса, постепенно став одним из важнейших живописных жанров.

Марина

Марина — жанр изобразительного искусства, изображающий морской вид, а также сцену морского сражения или иные события, происходящие на море. Является разновидностью пейзажа. В качестве самостоятельного вида пейзажной живописи марина выделилась в начале XVII века в Голландии.

Историческая живопись

Историческая живопись — жанр живописи, берущий своё начало в эпоху Ренессанса и включающий в себя произведения не только на сюжеты реальных событий, но также мифологические, библейские и евангельские картины. Изображает важные для отдельного народа или всего человечества события прошлого.

Батальная живопись

Батальная живопись — жанр изобразительного искусства, посвящённый темам войны и военной жизни. Главное место в батальном жанре занимают сцены сухопутных, морских сражений и военных походов. Художник стремится запечатлеть особо важный или характерный момент битвы, показать героизм войны, а часто и раскрыть исторический смысл военных событий.

Натюрморт

Натюрморт — изображение неодушевлённых предметов в изобразительном искусстве. Зародился в 15 — 16 веках, но как самостоятельный жанр оформился только в 17 веке в творчестве голландских и фламандских художников. С тех пор является важным жанром в живописи, в том числе и в творчестве русских художников.

Жанровая живопись

Жанровая живопись является частью бытового жанра в изобразительном искусстве. Бытовые сцены с древности были предметом живописи, однако как отдельный жанр жанровая живопись сложилась лишь в средневековье, получив особенно сильное развитие в эпоху социальных перемен Нового времени.

Архитектурная живопись

Живопись, главной темой которой был не природный, а архитектурный ландшафт. Включает в себя не только изображение архитектурных сооружений, но и изображение интерьеров.

Анималистическая живопись

Анималистическая живопись — это живопись, главным сюжетом для которой является изображение животных. Фурри-арт это изображение антропоморфных животных.

Декоративная живопись

Монументальная живопись — это часть монументального искусства, живопись на зданиях и сооружениях.

Театрально-декорационная живопись — это декорации и эскизы костюмов для театральных спектаклей и кинофильмов; наброски отдельных мизансцен.

Декоративная роспись — орнаментальные и сюжетные композиции, создаваемые средствами живописи на различных частях архитектурных сооружений, а также на изделиях декоративно-прикладного искусства.

11 базовых понятий в классической живописи, которые полезно знать CG-художнику

Живопись — это искусство работы с цветом. Другими словами, художник-живописец передает глубину и объемы с помощью оттенков, а не форм.

Классическая живопись, как академический рисунок, — это канон. Зная ее законы, можно создавать реалистичную, а главное — живую картинку. В этой статье разбираем основные принципы такой живописи и даже немного углубимся в физику.

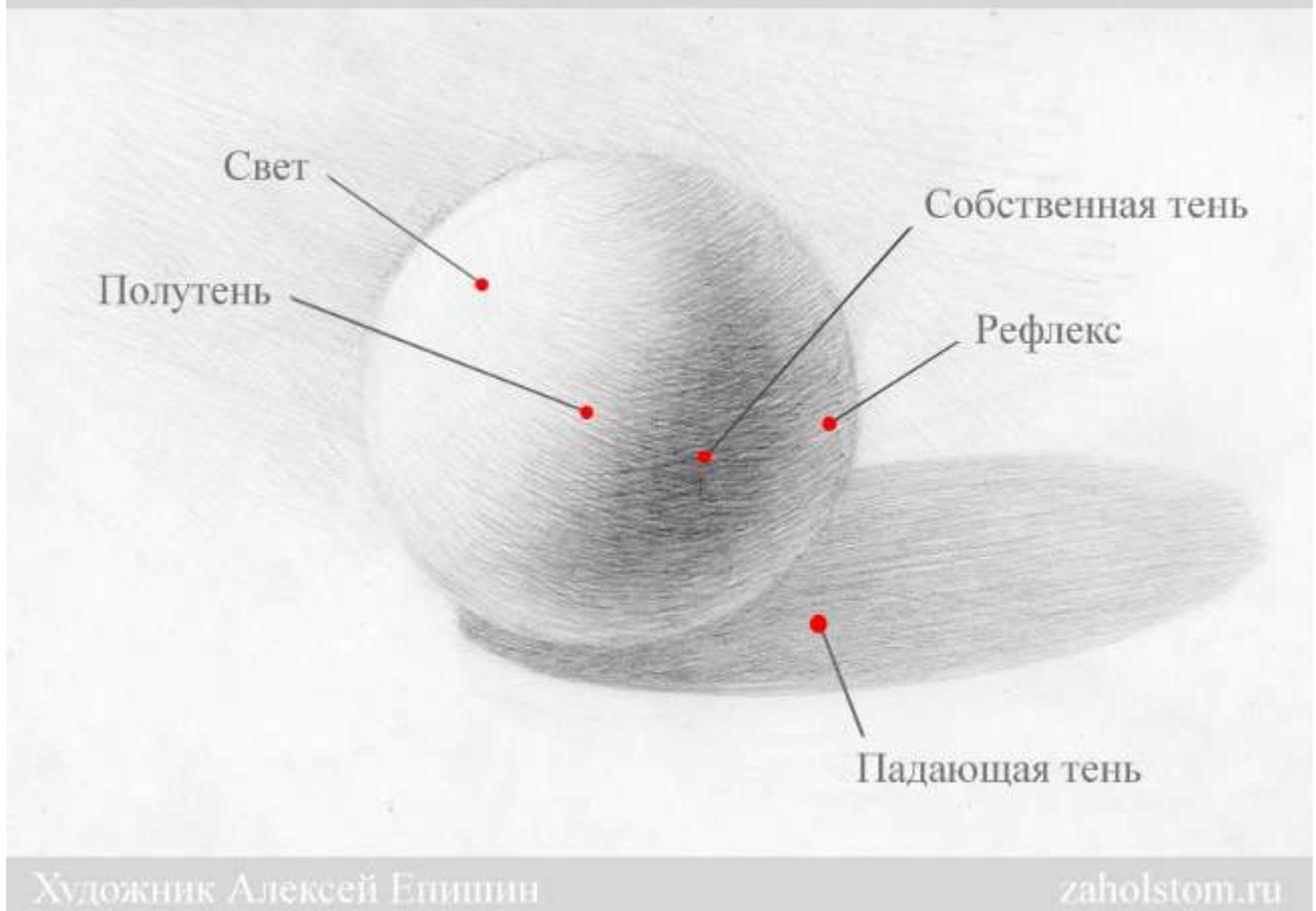
9343 просмотра

Светотень и теплохолодность

Светотень — это градация от темного к светлому, благодаря которому на рисунке появляется объем и фактура. Базу светотени обычно разбирают на примере простого шарика.

ЗАКОНЫ СВЕТОТЕНИ

Художник Алексей Епишин

zaholstom.ru

Законы светотени на примере шара. Источник: zaholstom.ru

У светотени есть свет, полутень, собственная тень, падающая тень и рефлекс. Но на цветном изображении они отличаются не только яркостью, но и оттенком. Поэтому в живописи о светотени часто говорят параллельно с теплохолодностью.

Теплохолодность — это [динамика](#) теплых и холодных оттенков на картине, благодаря которой она становится живой. В контексте светотени в большинстве случаев работает следующее правило: если свет теплый, то тень будет холодной (и наоборот). Оно не абсолютно, но встречается часто.

Работа

художника ZIXIN JU. Теплый свет — холодные тени.

Источник: www.artstation.com

Акцент

Акцент — это выделение предмета, на которое должно быть направлено внимание зрителя. Акценты можно расставлять с помощью разных приемов, но в случае живописи используют цвет.

Главное правило — тон акцента должен отличаться от остальных на картине. Например, быть темнее, насыщеннее или ярче остальных. Если сделать акцент слишком разительным, рискуешь добиться эффекта неуместности.

•

Ахроматические цвета

Ахроматические цвета — это базовая тройка: белый, серый, черный. Они отличаются только по светлоте. В классической живописи ахроматические цвета никогда не используются в чистом виде. В CG это правило соблюдать необязательно, но полезно знать, почему оно вообще появилось.

В классической живописи не бывает ахроматических цветов, потому что их не бывает в природе. Белый, серый и черный отвечают как раз за светотень. Поэтому их добавляют в другие краски, чтобы получить более темные или более светлые оттенки. Хотя, даже в этом случае старые мастера рекомендуют использовать смеси из хроматических цветов. Так проще получить нужный оттенок, который впишется в картину и не будет всепоглощающим черным пятном.

С белым и серым правило работает менее строго, но и их нужно разбавлять цветом, иначе картина будет смотреться плоско.

1. Шарль Лебрен, «Святое семейство со спящим младенцем Иисусом». Даже самые темные элементы нарисованы не черным, а темно-коричневым или темно-синим. А белые элементы одежды на самом деле не белые, а голубоватые, сероватые и желтоватые. Источник:

Дополнительные (контрастные) цвета

Прежде чем говорить о дополнительных (или контрастных) цветах, нужно поговорить о типах смешения оттенков. Их всего два: [оптическое](#) и [механическое](#).

Под механическим смешением понимают стандартное, когда ты берешь краски и смешиваешь их на палитре.

Оптическое смешение основано на волновой природе света, то есть на подтвержденной теории о том, что луч света — это электромагнитная волна. От ее длины зависит, какой цвет мы видим. Таким образом, оптическое смешение можно получить если, например, направить на проектор два световых луча разных цветов. Кроме того, оптическое смешение на картине возможно, если изобразить рядом мазки разных оттенков.

Благодаря оптическому смешению мазки серо-голубого, серо-розового и серо-желтого цветов образуют серо-фиолетовый цвет. Источник: zaholstom.ru

Дополнительные цвета на цветовом круге расположены напротив друг друга, и потому при оптическом смешении «поглощают друг друга» и дают белый. Примеры таких пар:

- красный и голубовато-зеленый;
- оранжевый и голубой;
- желтый и синий;
- фиолетовый и зеленовато-желтый;
- зеленый и пурпурный.

Цветовой круг.

Источник: sites.google.com

Как это поможет в живописи? Если такую пару смешать механическим способом, получатся оттенки пониженной насыщенности. Благодаря этому можно получить мягкий серый цвет и выровнять тональность всей работы. Кроме того, контрастные цвета хорошо смотрятся вместе.

1. Клод Лоррен, «Морской порт с посадкой Святой Урсулы». Как основные цвета пейзажа используется пара желтый-синий. Источник: art-dot.ru

2. Арт персонального проекта художницы Дао Тронг Ле. Основные цвета розовый и голубовато-серый. Источник: www.artstation.com

Цветовая гамма

Цветовая гамма — это оттенки, преобладающие в картине. Она может быть теплая, холодная, пастельная, бледная и так далее, в зависимости от того, какой тон выделяется больше всего.

•

•

1. Никола Пуссен, «Воздержание Сципиона». В картине ярко выражена теплая цветовая гамма.
Источник: art-dot.ru

2. Кадр из Cyberpunk 2077. Для игры характерна темная гамма с неоновыми вставками.

Цветовую гамму лучше продумать до того, как начинаешь работать. Собери оттенки на палитре. Если идей нет, можно использовать готовые с других работ, или кадров из фильмов. Особенно хорошо этот подход подойдет для учебных работ. Сгенерировать палитру случайно или на основе имеющегося изображения можно, например

Гармония и колорит

Гармония — это цветовое единство картины. Это значит, что цвета сочетаются и дополняют друг друга. Понятие немного пересекается с цветовой гаммой. Разница в том, что только если в картине есть гармония, можно говорить о том, что у картины есть цветовая гамма. Иначе, это просто хаотичный набор оттенков.

Пример гармоничного CG-арта. Все оттенки природные.

Еще одно схожее понятие это колорит. Оно означает согласованность цветов в зависимости от освещения: все оттенки должны быть подобраны с учетом его влияния. Например, ты задумал картину: небо и земля. Небо голубое, земля зеленая. Но источник света — фонари — дают желтый свет. Таким образом, ты должен изменить оттенок неба и земли с учетом освещения.

Кадр из «Души» от Pixar. Теплое освещение в помещении окрашивает все: от инструментов до лиц персонажей.

Воздушная перспектива

Воздушная перспектива — это физическое явление, из-за которого ближние предметы кажутся нам четкими, насыщенными и контрастными, а дальние — блеклыми, голубоватыми, с мягкими контурами. Если использовать это знание в работе, твои пейзажи будут более глубокими.

Воздушная перспектива лучше всего видна на фотографиях гор. И

Константность цвета и Эффект Пуркине

Константность — это понятие, означающее разное восприятие цвета в разных условиях. Например, если взять пипеткой в Photoshop цвет зеленого дерева в сумерках, окажется, что оно совсем не зеленое, а голубо-серое, а иногда даже и розовое. Неопытный художник может это понимать, но все равно не решаться рисовать «стандартные» вещи типа травы, моря и земли другими оттенками.

Работая в CG, проще в этом убедиться и начать экспериментировать. Посмотри, какими тебе кажутся цвета на любимых работах, и какими они являются на самом деле.

На картине Николая Фешина кажется, что кожа в одном месте оранжевая, в другом зеленая, а в третьем фиолетовая. На самом деле это почти одинаковые оттенки, которые смотрятся иначе из-за того, что соседствуют с разными цветами.

Константность немного пересекается с [Эффектом Пуркине](#). Это явление, когда при ярком освещении усиливаются теплые оттенки (становятся более насыщенными и светлыми), а при слабом — холодные.

Для изображения ночи в CG традиционно используются синие оттенки. Автор Rostyslav Zagornov.

Почему так происходит? Днем мы видим одними клетками сетчатки глаза — колбочками, а ночью другими — палочками. Колбочки более чувствительны к желтому спектру, а палочки — к голубому. Если же освещение совсем слабое, цветовой спектр, который мы видим, становится почти черно-белым.