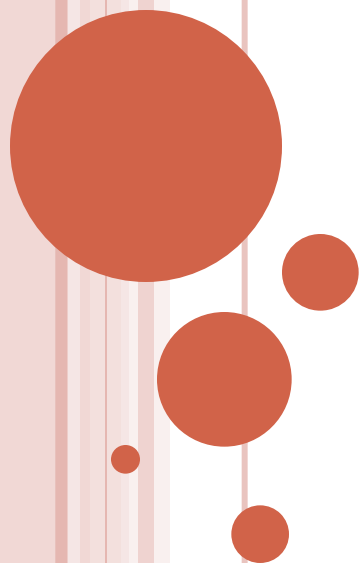

АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ЖИВОПИСИ

□ ПРЕДМЕТ АНАЛИЗА

□ ТЕРМИНЫ, ПОНЯТИЯ, РЕЧЕВЫЕ
ОБОРОТЫ

□ ПРИМЕРЫ И ЦИТАТЫ

ПРЕДМЕТ АНАЛИЗА

- История. Создание произведения. Экспозиционная история. Принадлежность к историческому стилю. Современное местонахождение. Провенанс и аукционная история.
- Вид, жанр.
- Сюжет, образы, предмет изображения.
- Литературный (библейский, мифологический, исторический) источник сюжета.
- Художественная техника.
- Композиция.
- Колорит.
- Приемы, манера письма.

ТЕРМИНЫ, ПОНЯТИЯ, ОБОРОТЫ РЕЧИ

ИСТОРИЯ

- Автор, название, время создания, биография художника, прототипы и пр.
- Художник, живописец, иконописец, мастер, творец. Картина, полотно, работа, произведение. Замысел, прототип. Заказчик.

ВИД, ЖАНР

- Живописное произведение, произведение живописи.
- Пейзаж (природный, сельский, городской), натюрморт, исторический жанр, батальный жанр, анималистический жанр и др.
- Жанровая (сюжетная, монофигурная) живопись.
- Работа выполнена в жанре пейзажа, портрета и пр.

Сюжет, образы

- Персонаж, герой, образ, деталь, главный герой произведения, центральным персонажем (изображением) картины является...
- Художник использует традиционный образ (образ античного мифа, новгородской былины).
- Романтическая, пасторальная, бессюжетная картина/пейзаж
- Сюжет картины, количество сюжетных линий, многосюжетное произведение,
- Произведение беспредметного (абстрактного) искусства, дополнительной сюжетной линией служит...
- Произведение аутсайдерского искусства, ар-брют.
- Традиционное видение, новаторская трактовка.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ (БИБЛЕЙСКИЙ, МИФОЛОГИЧЕСКИЙ, ИСТОРИЧЕСКИЙ) ИСТОЧНИК СЮЖЕТА.

- Античная мифология, боги, герои, мифологический сюжет.
- Священная история, Библия, библейский сюжет, древнееврейская история.
- Сотворение мира, грехопадение, рай, Эдем, искушение, райский сад (град).
- Евангелие, Благовещение, Рождество, Бегство в Египет, снятие с креста, Пьета и пр.
- Исторический, литературный сюжет. Герои, персонажи, историческая личность, событие.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ТЕХНИКА

- Мозаика, витраж, фреска, масляная живопись. Темпера, энкаустика.
- Смешанная техника, ассамбляж, коллаж.
- Графика (акварель, пастель, тушь, уголь, карандаш и др.)

КОМПОЗИЦИЯ

- ❑ Многофигурная композиция, композиция выстроена по диагонали (горизонтالي, вертикали). Пирамидальная композиция. Декоративная (плоскостная, линейная, центрическая) композиция.
- ❑ Традиционная для античного искусства (византийского, древнерусского и т.д.; эпохи Средневековья, Возрождения) композиция.
- ❑ Геометрическая перспектива - прямая, обратная, ортогональная.
- ❑ Композиционный центр, цветом (рисунком) выделен смысловой центр композиции. Композиционная доминанта.
- ❑ Акценты, оси.
- ❑ Диалог (конфликт) жестов, линий. Симметрия, асимметрия. Передний (средний, задний) план. Фон.
- ❑ Цветовое решение композиции. Пятно, насыщенность, яркость.
- ❑ Воздушная перспектива.

Колорит

- Колорит, палитра, гамма, цвет, оттенок, тон, краска, названия цветов в палитре (охра, лимонно-желтый и т.д.), рефлекс, диалог красок.
- Мастер цвета, колорист, живописец. Цвета яркие, блеклые, звонкие, приглушенные, холодные, теплые, сочные, броские, спокойные, насыщенные, нежные, суровые, легкие и др.
- Колорит жгучий, веселый, бодрый, лирический, грустный, прозрачный, бледный и др.
- Контрастность. Переход от света к тени. Яркость. Глубина цвета

ПРОЧИЕ ПРИЕМЫ

- Резкий (порывистый) мазок, четкий рисунок, яркое цветное пятно. Мозаичность, витражность, имитация гобелена.
- Декоративность. Светотеневая моделировка объема

Примеры анализа

Цитаты

Пример анализа. История

Я. Тугенхольд:

«Мусатова привлекли не девочки на фоне яблонь, но и девочки, и яблони, одинаково ставшие майскими цветами, красочными арабесками, весенними пятнами. Это и есть подход к миру — декоративный»

Сложнейшую задачу, поставленную перед ним папой Юлием II — Микеланджело, называвшему себя скульптором, а не живописцем, не приходилось ещё осуществлять столь масштабную работу в технике фрески, — мастер выполнил в рекордные сроки и практически один.

Пример анализа.

Вид, жанр

«Апофеоз войны» — картина русского художника Василия Васильевича Верещагина. На раме сделана надпись:
«Посвящается всем великим завоевателям — прошедшим, настоящим и будущим».

Натюрморты Петрова-Водкина непритязательны по набору предметов и несут приметы суровой эпохи, в которую они созданы.

Художник любит вводить в них зеркала, стеклянные или просто какие-нибудь блестящие предметы (самовар, никелированный чайник), позволяющие ему отдаться анализу сложной игры рефлексов, преломлений падающих и отраженных во внутренних гранях пучков света.

Пример анализа. Сюжет, образы, предмет изображения.

К. Кларк:

«Вакханалии» Тициана замышлялись как подобию античных настенных росписей, и сюжеты брались непосредственно из произведений античной литературы».

«В парках поднимаются жеманные тени Сомова.

Чувственная пряность этих дам и юношей вторгается в современность. Мудрый ядовитый эстет Бакст выкапывает «античные ужасы», раздевает и одевает современность плотоядными шелками Востока».

Г. Мур:

«Мать и дитя» — одно из трех моих наваждений, один из тех сюжетов, что кажутся мне неисчерпаемыми. Может быть, дело в том, что «Мадонна с младенцем» играла столь важную роль в искусстве прошлого, а я люблю старых мастеров и многому у них научился.

Пример анализа. Источник сюжета.

Основной раздел цикла составляют девять сцен из Книги Бытия, первой книги Библии. Картины делятся на три группы из чередующихся больших и малых сцен. Тема первой группы изображений — создание Богом Небес и Земли. Второй — создание первых мужчины и женщины, Адама и Евы, их грехопадение и изгнание их из Рая. Третьей — испытания, выпавшие на долю человечества, через историю Ноя.

Картина Диего Веласкеса, написанная в 1634—1635 гг. изображает сцену передачи ключей голландского города Бреды её губернатором главнокомандующему испанских войск 5 июня 1625 года. Второе название полотна — «Копья» обусловлено тем, что почти треть полотна занята изображением копий испанской армии, составляющих важную часть композиции. Картина находится в Прадо.

Пример анализа.

Художественная техника.

Так как Микеланджело работал в технике аффреско, каждый день укладывался слой штукатурки такой площадью, какую мог записать художник за один день, дневная норма фрески называлась джорната.

Слой штукатурки, не покрытый росписью, удалялся, края срезались наискось наружу, зачищались, новая джорната приштукатуривалась к уже готовым фрагментам

Микеланджело рисовал по влажной штукатурке, используя технику отмывки для покрытия широких областей цветом, затем, после высыхания поверхности, он повторно проходил эти области, добавляя оттенки и прорисовывая детали.

Для изображения текстурированных поверхностей, таких как волосы на лице или структура дерева, он использовал широкую кисть с редкой щетиной.

Пример анализа.

Композиция

Центр плафона Микеланджело отвёл истории Адама и Евы. В этом блоке изображений два больших фрагмента фланкируют малый. Первый эпизод из центральной группы — *Сотворение Адама* — одно из наиболее знаменитых изображений в истории мировой живописи. Микеланджело выбрал момент, когда Бог протягивает руку Адаму, передавая ему жизнь. Энергичное движение Создателя, окружённого свитой, подчёркнуто необыкновенно гармоничной позой первого человека на Земле. Вазари, описывая фреску, говорил об Адаме, что тот производит впечатление действительно сотворённого Богом, а не написанного «кистью и по замыслу человека»

На большом почти квадратном полотне изображено озеро холодных синеватых оттенков, которое служит фоном смысловой доминанте произведения — коню и всаднику. Фигура красного жеребца занимает весь передний план картины практически полностью. Он дан так крупно, что его уши, круп и ноги ниже колен обрезаются рамой картины. Насыщенный алый цвет животного кажется ещё ярче по сравнению с прохладным цветом пейзажа и светлым телом мальчика.

Пример анализа.

Колорит

В. Борисов-Мусатов:

«Эти прозрачные фиолетовые тона, грустная умирающая зелень, солнечный свет, слабо на всем серебриющийся, как последнее пожатие руки умирающего, навевает какую-то тихую тоску, и грезятся бледные призраки туманного романтизма».

От передней ноги коня, вступающего в воду, разбегаются волны чуть зеленоватого, по сравнению с остальной поверхностью озера, оттенка.

Световые блики есть на столешнице, блюде, стакане с чаем, преломившейся серебряной ложечке. Картина «Утренний натюрморт» полна яркого света, она передает ощущение утренней свежести и покоя.

Пример анализа. Прочие приемы

В. Борисов-Мусатов:

К. Петров-Водкин о смелости рисунка П. Кузнецова:

«Это не была неряшливость, это была какая-то детская самоуверенность в том, что, куда бы он ни бросил штрих, он будет на месте, как будто все запасы черного и белого были заранее приготовлены в руке рисующего и он только сеял ими»

Была открыта самостоятельная выразительная возможность мазка, которую потом использовал Поль Сезанн для построения концептуальной картины мира, Ван Гог и экспрессионисты — для передачи эмоционального состояния, пуантилисты (Сера и Синьяк, пишушие точками) — для передачи объемности мерцающего пространства.

Живописная манера Назаренко, которую мы называли нейтральной, ряд применяемых ею композиционно-пространственных приемов невольно подсказывают и другое определение - зеркальность.

