Живопись: история, материалы, стили и жанры Раздел в процессе наполнения и корректировки

*
* [**0**](https://gallerix.ru/pedia/fine-art-painting/#tab-2)

История живописи

Определение: форма двумерного визуального выражения

Искусство живописи состоит в расположении форм, линий, цветов, тонов и текстур на двухмерной поверхности, создавая таким образом эстетический образ. Более того, нельзя сказать, что разнообразие возможностей исключает возможность более точного определения. Готовая картина может быть полностью [репрезентативной](https://gallerix.ru/pedia/representational-art/) и натуралистической, такой как у фотореалистов (например, Ричарда Эстеса), или полностью [абстрактной](https://gallerix.ru/pedia/abstract-art/), состоящей только из геометрических фигур (таких как работы Пита Мондриана или Бриджит Райли) или где-то между ними. В жанровых терминах это может быть повествовательная история, портрет, жанровая сцена, пейзаж или натюрморт. Он может быть окрашен с использованием краски, энкаустики, темперы, масла, акрила, акварели или любого из новых современных красителей. И, как могут засвидетельствовать [искусствоведы](https://gallerix.ru/pedia/art-critics/) и историки, существует бесчисленное множество противоречивых теорий о функции, дизайне, иерархии стилей и эстетике живописи, поэтому, пожалуй, самое безопасное – сказать, что «визуальные художники» заняты задачей создания двухмерных произведений визуального выражения, каким бы образом они к ним ни относились.

Композиция и дизайн

«[Дизеньо](https://gallerix.ru/pedia/drawing--disegno/)» (скетч, набросок) – термин происходит из [искусства эпохи Возрождения](https://gallerix.ru/pedia/renaissance-art/), который переводится как дизайн или рисунок, описывающий идею художника о том, что он хочет создать, а также о ее исполнении – **формальной** структуры различных элементов, объединенных в единое целое.

Эти формальные элементы включают в себя: **линии**, **форму и массу**, **цвет**, **объем и пространство**, **время и движение**.

(1) **Линия** описывает все, от основных контуров до краев тона и цвета. Линейная работа фиксирует взаимосвязь между соседними или удаленными элементами и областями поверхности окраски, а также их относительную активность или пассивность.

(2) **Форма и масса** подчеркивается различными областями цвета, тона и текстуры, а также любыми конкретными деталями. Многие из самых известных картин (например, «[**Тайная вечеря**](https://gallerix.ru/pedia/famous-paintings--last-supper-leonardo-davinci/)» Леонардо да Винчи) оптически расположены вокруг геометрических фигур (или их смеси). Отрицательное пространство также может быть использовано, чтобы подчеркнуть определенные особенности композиции.

(3) Учитывая, что человеческий глаз может идентифицировать до 10 миллионов различных оттенков, **цвет** имеет много разных применений. (См. [Colorito](https://gallerix.ru/pedia/painting--colorito/).) Его можно использовать чисто описательным образом – египтяне использовали разные цвета, чтобы отличать богов или фараонов, а также чтобы отличать мужчин от женщин (мужчин изображали более смуглыми) или для передачи моральных сообщений или эмоциональных настроений или для обозначения перспективы (более слабые цвета для далеких фонов). Смотрите также: [Тицианская и Венецианская цветная живопись](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--titian-venetian-colour/) (1500-76). Прежде всего, цвет используется, чтобы изобразить эффекты света (см. Серию «**Стога сена**» или «**Руанский собор**» Клода Моне), в то время как многие великие художники, такие как Караваджо и Рембрандт, использовали контраст между цветами для драматического эффекта, особенно в технике [Киароскуро.](https://gallerix.ru/pedia/painting--chiaroscuro/) (см. «**Ночной Дозор**» Рембрандта). Более подробно: [Цвет в живописи](https://gallerix.ru/pedia/colour-in-painting/).

(4) Элементы **объема** и **пространства** связаны с тем, как художник создает глубину и пространственные отношения на плоской поверхности картины. Традиционные художники делают это, используя концепцию [линейной перспективы](https://gallerix.ru/pedia/painting--linear-perspective/), разработанную во время [флорентийского Ренессанса](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--florentine-renaissance/) Пьеро делла Франческа и другими (см. Также иллюзионистские приемы [квадратуры](https://gallerix.ru/pedia/painting--quadratura/) и [ракурса](https://gallerix.ru/pedia/painting--foreshortening/)), в то время как кубисты, такие как Пикассо, Брак, Дюшан и Хуан Гри, выражали пространство и объем, показывая диапазон перекрывающихся «снимков» одного и того же объекта, как если бы они рассматривались одновременно с разных точек зрения. Третьи, такие как примитивисты, показывают объекты не в натуралистических отношениях друг с другом, а в отдельности, независимо от того, под каким углом лучше всего проявляются их характерные особенности – к ним относятся, например, уплощенные стилистические формы, используемые древними египтянами.

(5) Элементы **времени** и **движения** касаются того, как глаз зрителя может почувствовать картину, с точки зрения скорости и направления, как для ее повествовательного развития (например, в крупномасштабных исторических фресках), так и для ощущения ее потенциала.

Интерпретация живописи

В дополнение к созданию визуального объекта, художник также стремится наполнить его определенной степенью интеллектуального содержания, в форме символизма, морального или социального послания или какого-либо другого значимого смысла. Так, известный американский критик [Клемент Гринберг](https://gallerix.ru/pedia/critics--clement-greenberg/) (1909-1994) однажды заявил, что все великое искусство должно быть направлено на то, чтобы создать напряжение между **визуальной привлекательностью** и **возможностью интерпретации**. История искусства полна примеров толковательного содержания.

[](https://t.mail.ru/redir/AADJ7wGr4xXZo8EOcLPFZ5wC5VlGlHm3YYvn8MMeHVNk9vvshePAekItkhexJymKZSvL8xoY6eJYok4ghqvyZ0CfxcMfos1PClYAqOgsfVViY0BDgSGXedyow-0NM5SjVgl38v8cHqgd954yyRu1frAovxmmtBZexXYeFk9LAT6JHVZTj16KOwi2BAAAD3IE0E5ohgVM6EVBmvnLZ5ASNwsTM1HrehaOUju8loXZ-3WvcVFEHxv1HjKUlVV2H1Xnwk0q9BcXtsBIqBEyjhkidfV4J4Ut0NfZQyZt2xr1EuleG8MnczOQKKpQ3SqphzEzCOeBx4b7dD2NvU0ZXOfwQRGMvBZUJHK-tUlY9NjnoYHftY8NrZYL_bRSLjNcfnLU2pjE51jvbQUPgk74KnO2Uv24B55tdIQ9k3Cs6MkAjlzzqGVwuoE6pnLNttpTzbpzkCx2LvrnBbZjbWjbEVi9ZtvOx2tcWxQGqba2FgZk-eECB8aCjTEhjMUxrhem3tLZOLfrXCUopgTu4SXrREEgCU7rueav8r2aeIaG1m1oyqm1RRoZC56yNafBSN1es6EJ2MiQE787TfKuuWTJy3Olkp5yFAX_lbok3Xn_xBQKjl-F24DpI03HfQTl3nzqIlPI1VhGUsk0l5uofDXoVaDWRNMOLHYSMKLPBp0GGQqxL2xobk4oGhd0xoRPCt07OxwyM3LmHgltuRLARnBIQzwz9cTwJ6c24RCFNXy7ij3CiBnavLoM0BT8i6kLeYeIYP6_Pqof75gTtiN-CmksHxjILQZ4oU-ReTSrbse7T9mDfN5ylZOi47D5TOcJt70Pmsm1jAF4-uNxaBbJJtXq7ZhlyFUXiB1K-9Kewy3jE8xdF2sPFS8lIjhIz8wTehdrvgPWKiLmFjg0sUUWBrAEdPMPz9VrD00VGBd0-6bihW3Ve-GA3VnOTm8pleIwiRcvQxObZ1iLZ1CvbOJE23lE5aw9-UsVrfOZ1O8NfQYClUvSThryxisTDiBNuaM-mY5NvC5iSRntNQDksOqSDAWn96lrXZOn-Dx_tvDLD649bvdO8f3pbUn70v0_y0C0H6ljyriBChLftQVt1YoN3IVsCka1DuT_l1y8LYzRJOGrYVY3hgFFd1tv8BPEr44mkNzdjgAm3WF7VMZqjYHLg-qOHacZhKPDfiAXrQNmnAmMpS5jUVexJHDWMOKbPRGKd2kprIRVJ-2OBLBnoNiDiIGnTVM1vCZ9OtXDg8rtuDyWpCe9QgSRJ7OZ9u-L17pzowL7kP5iFXeMf_JfOZmNvL5kk8Axm-XVhu7sCUJJ3eP8afvu2gsKMn52WWIvlWuM5G2Ky9yOtHI6FpccFW7-tmB6dsXVC9wLnoNsY9GZvXSaWWvkX9WXSp8JIs_wgGkWsh_hpPimgysLJHE5p2RY8EZykxO9mKXg71Ys66aq5vw2LJVVVIr5Za69HQbJtFFu5NH-JT2iZnzvj3bNnEgS2PEE0NiXp2F_CdWD34sNF4hK_S9MgmLK1y2QblEFaAZfn5FoNaqcoGCVWvEKpUBeZk7n0tSpMDb_cWx1ggOnyg4KcoYYGfrUkDDc_cm1BaUVmiTFlUKoU8VmtvYDJQlVl0lWXlQR9Iszt0uSi-RD_OcReXhkUF5LP8J-_TfygGRUOlWLUtskuNFgOj-DGMg2g82EWfDLpJfi1SCfgBiSoV7cPy4y_Q_AxBJlHm3vSIr5WLxf9PfjOg-RdHmGGvrTs6Hvrd6Lrkrhl0SwGb0DN1Y_EusITkyxG3m2z42pmAzKMq0X_eeiA3eu9tMnfrVxfAFQDw%22%20%5Ct%20%22_blank)

[Получи бонус 60 000 тенгеFonbet официальный партнер "Real Madrid" в СНГ. Переходи на сайт, делай ставку и побеждай!](https://t.mail.ru/redir/AADJ7wGr4xXZo8EOcLPFZ5wC5VlGlHm3YYvn8MMeHVNk9vvshePAekItkhexJymKZSvL8xoY6eJYok4ghqvyZ0CfxcMfos1PClYAqOgsfVViY0BDgSGXedyow-0NM5SjVgl38v8cHqgd954yyRu1frAovxmmtBZexXYeFk9LAT6JHVZTj16KOwi2BAAAD3IE0E5ohgVM6EVBmvnLZ5ASNwsTM1HrehaOUju8loXZ-3WvcVFEHxv1HjKUlVV2H1Xnwk0q9BcXtsBIqBEyjhkidfV4J4Ut0NfZQyZt2xr1EuleG8MnczOQKKpQ3SqphzEzCOeBx4b7dD2NvU0ZXOfwQRGMvBZUJHK-tUlY9NjnoYHftY8NrZYL_bRSLjNcfnLU2pjE51jvbQUPgk74KnO2Uv24B55tdIQ9k3Cs6MkAjlzzqGVwuoE6pnLNttpTzbpzkCx2LvrnBbZjbWjbEVi9ZtvOx2tcWxQGqba2FgZk-eECB8aCjTEhjMUxrhem3tLZOLfrXCUopgTu4SXrREEgCU7rueav8r2aeIaG1m1oyqm1RRoZC56yNafBSN1es6EJ2MiQE787TfKuuWTJy3Olkp5yFAX_lbok3Xn_xBQKjl-F24DpI03HfQTl3nzqIlPI1VhGUsk0l5uofDXoVaDWRNMOLHYSMKLPBp0GGQqxL2xobk4oGhd0xoRPCt07OxwyM3LmHgltuRLARnBIQzwz9cTwJ6c24RCFNXy7ij3CiBnavLoM0BT8i6kLeYeIYP6_Pqof75gTtiN-CmksHxjILQZ4oU-ReTSrbse7T9mDfN5ylZOi47D5TOcJt70Pmsm1jAF4-uNxaBbJJtXq7ZhlyFUXiB1K-9Kewy3jE8xdF2sPFS8lIjhIz8wTehdrvgPWKiLmFjg0sUUWBrAEdPMPz9VrD00VGBd0-6bihW3Ve-GA3VnOTm8pleIwiRcvQxObZ1iLZ1CvbOJE23lE5aw9-UsVrfOZ1O8NfQYClUvSThryxisTDiBNuaM-mY5NvC5iSRntNQDksOqSDAWn96lrXZOn-Dx_tvDLD649bvdO8f3pbUn70v0_y0C0H6ljyriBChLftQVt1YoN3IVsCka1DuT_l1y8LYzRJOGrYVY3hgFFd1tv8BPEr44mkNzdjgAm3WF7VMZqjYHLg-qOHacZhKPDfiAXrQNmnAmMpS5jUVexJHDWMOKbPRGKd2kprIRVJ-2OBLBnoNiDiIGnTVM1vCZ9OtXDg8rtuDyWpCe9QgSRJ7OZ9u-L17pzowL7kP5iFXeMf_JfOZmNvL5kk8Axm-XVhu7sCUJJ3eP8afvu2gsKMn52WWIvlWuM5G2Ky9yOtHI6FpccFW7-tmB6dsXVC9wLnoNsY9GZvXSaWWvkX9WXSp8JIs_wgGkWsh_hpPimgysLJHE5p2RY8EZykxO9mKXg71Ys66aq5vw2LJVVVIr5Za69HQbJtFFu5NH-JT2iZnzvj3bNnEgS2PEE0NiXp2F_CdWD34sNF4hK_S9MgmLK1y2QblEFaAZfn5FoNaqcoGCVWvEKpUBeZk7n0tSpMDb_cWx1ggOnyg4KcoYYGfrUkDDc_cm1BaUVmiTFlUKoU8VmtvYDJQlVl0lWXlQR9Iszt0uSi-RD_OcReXhkUF5LP8J-_TfygGRUOlWLUtskuNFgOj-DGMg2g82EWfDLpJfi1SCfgBiSoV7cPy4y_Q_AxBJlHm3vSIr5WLxf9PfjOg-RdHmGGvrTs6Hvrd6Lrkrhl0SwGb0DN1Y_EusITkyxG3m2z42pmAzKMq0X_eeiA3eu9tMnfrVxfAFQDw%22%20%5Ct%20%22_blank)

[fonbet.kz](https://t.mail.ru/redir/AADJ7wGr4xXZo8EOcLPFZ5wC5VlGlHm3YYvn8MMeHVNk9vvshePAekItkhexJymKZSvL8xoY6eJYok4ghqvyZ0CfxcMfos1PClYAqOgsfVViY0BDgSGXedyow-0NM5SjVgl38v8cHqgd954yyRu1frAovxmmtBZexXYeFk9LAT6JHVZTj16KOwi2BAAAD3IE0E5ohgVM6EVBmvnLZ5ASNwsTM1HrehaOUju8loXZ-3WvcVFEHxv1HjKUlVV2H1Xnwk0q9BcXtsBIqBEyjhkidfV4J4Ut0NfZQyZt2xr1EuleG8MnczOQKKpQ3SqphzEzCOeBx4b7dD2NvU0ZXOfwQRGMvBZUJHK-tUlY9NjnoYHftY8NrZYL_bRSLjNcfnLU2pjE51jvbQUPgk74KnO2Uv24B55tdIQ9k3Cs6MkAjlzzqGVwuoE6pnLNttpTzbpzkCx2LvrnBbZjbWjbEVi9ZtvOx2tcWxQGqba2FgZk-eECB8aCjTEhjMUxrhem3tLZOLfrXCUopgTu4SXrREEgCU7rueav8r2aeIaG1m1oyqm1RRoZC56yNafBSN1es6EJ2MiQE787TfKuuWTJy3Olkp5yFAX_lbok3Xn_xBQKjl-F24DpI03HfQTl3nzqIlPI1VhGUsk0l5uofDXoVaDWRNMOLHYSMKLPBp0GGQqxL2xobk4oGhd0xoRPCt07OxwyM3LmHgltuRLARnBIQzwz9cTwJ6c24RCFNXy7ij3CiBnavLoM0BT8i6kLeYeIYP6_Pqof75gTtiN-CmksHxjILQZ4oU-ReTSrbse7T9mDfN5ylZOi47D5TOcJt70Pmsm1jAF4-uNxaBbJJtXq7ZhlyFUXiB1K-9Kewy3jE8xdF2sPFS8lIjhIz8wTehdrvgPWKiLmFjg0sUUWBrAEdPMPz9VrD00VGBd0-6bihW3Ve-GA3VnOTm8pleIwiRcvQxObZ1iLZ1CvbOJE23lE5aw9-UsVrfOZ1O8NfQYClUvSThryxisTDiBNuaM-mY5NvC5iSRntNQDksOqSDAWn96lrXZOn-Dx_tvDLD649bvdO8f3pbUn70v0_y0C0H6ljyriBChLftQVt1YoN3IVsCka1DuT_l1y8LYzRJOGrYVY3hgFFd1tv8BPEr44mkNzdjgAm3WF7VMZqjYHLg-qOHacZhKPDfiAXrQNmnAmMpS5jUVexJHDWMOKbPRGKd2kprIRVJ-2OBLBnoNiDiIGnTVM1vCZ9OtXDg8rtuDyWpCe9QgSRJ7OZ9u-L17pzowL7kP5iFXeMf_JfOZmNvL5kk8Axm-XVhu7sCUJJ3eP8afvu2gsKMn52WWIvlWuM5G2Ky9yOtHI6FpccFW7-tmB6dsXVC9wLnoNsY9GZvXSaWWvkX9WXSp8JIs_wgGkWsh_hpPimgysLJHE5p2RY8EZykxO9mKXg71Ys66aq5vw2LJVVVIr5Za69HQbJtFFu5NH-JT2iZnzvj3bNnEgS2PEE0NiXp2F_CdWD34sNF4hK_S9MgmLK1y2QblEFaAZfn5FoNaqcoGCVWvEKpUBeZk7n0tSpMDb_cWx1ggOnyg4KcoYYGfrUkDDc_cm1BaUVmiTFlUKoU8VmtvYDJQlVl0lWXlQR9Iszt0uSi-RD_OcReXhkUF5LP8J-_TfygGRUOlWLUtskuNFgOj-DGMg2g82EWfDLpJfi1SCfgBiSoV7cPy4y_Q_AxBJlHm3vSIr5WLxf9PfjOg-RdHmGGvrTs6Hvrd6Lrkrhl0SwGb0DN1Y_EusITkyxG3m2z42pmAzKMq0X_eeiA3eu9tMnfrVxfAFQDw%22%20%5Ct%20%22_blank)

[Перейти](https://t.mail.ru/redir/AADJ7wGr4xXZo8EOcLPFZ5wC5VlGlHm3YYvn8MMeHVNk9vvshePAekItkhexJymKZSvL8xoY6eJYok4ghqvyZ0CfxcMfos1PClYAqOgsfVViY0BDgSGXedyow-0NM5SjVgl38v8cHqgd954yyRu1frAovxmmtBZexXYeFk9LAT6JHVZTj16KOwi2BAAAD3IE0E5ohgVM6EVBmvnLZ5ASNwsTM1HrehaOUju8loXZ-3WvcVFEHxv1HjKUlVV2H1Xnwk0q9BcXtsBIqBEyjhkidfV4J4Ut0NfZQyZt2xr1EuleG8MnczOQKKpQ3SqphzEzCOeBx4b7dD2NvU0ZXOfwQRGMvBZUJHK-tUlY9NjnoYHftY8NrZYL_bRSLjNcfnLU2pjE51jvbQUPgk74KnO2Uv24B55tdIQ9k3Cs6MkAjlzzqGVwuoE6pnLNttpTzbpzkCx2LvrnBbZjbWjbEVi9ZtvOx2tcWxQGqba2FgZk-eECB8aCjTEhjMUxrhem3tLZOLfrXCUopgTu4SXrREEgCU7rueav8r2aeIaG1m1oyqm1RRoZC56yNafBSN1es6EJ2MiQE787TfKuuWTJy3Olkp5yFAX_lbok3Xn_xBQKjl-F24DpI03HfQTl3nzqIlPI1VhGUsk0l5uofDXoVaDWRNMOLHYSMKLPBp0GGQqxL2xobk4oGhd0xoRPCt07OxwyM3LmHgltuRLARnBIQzwz9cTwJ6c24RCFNXy7ij3CiBnavLoM0BT8i6kLeYeIYP6_Pqof75gTtiN-CmksHxjILQZ4oU-ReTSrbse7T9mDfN5ylZOi47D5TOcJt70Pmsm1jAF4-uNxaBbJJtXq7ZhlyFUXiB1K-9Kewy3jE8xdF2sPFS8lIjhIz8wTehdrvgPWKiLmFjg0sUUWBrAEdPMPz9VrD00VGBd0-6bihW3Ve-GA3VnOTm8pleIwiRcvQxObZ1iLZ1CvbOJE23lE5aw9-UsVrfOZ1O8NfQYClUvSThryxisTDiBNuaM-mY5NvC5iSRntNQDksOqSDAWn96lrXZOn-Dx_tvDLD649bvdO8f3pbUn70v0_y0C0H6ljyriBChLftQVt1YoN3IVsCka1DuT_l1y8LYzRJOGrYVY3hgFFd1tv8BPEr44mkNzdjgAm3WF7VMZqjYHLg-qOHacZhKPDfiAXrQNmnAmMpS5jUVexJHDWMOKbPRGKd2kprIRVJ-2OBLBnoNiDiIGnTVM1vCZ9OtXDg8rtuDyWpCe9QgSRJ7OZ9u-L17pzowL7kP5iFXeMf_JfOZmNvL5kk8Axm-XVhu7sCUJJ3eP8afvu2gsKMn52WWIvlWuM5G2Ky9yOtHI6FpccFW7-tmB6dsXVC9wLnoNsY9GZvXSaWWvkX9WXSp8JIs_wgGkWsh_hpPimgysLJHE5p2RY8EZykxO9mKXg71Ys66aq5vw2LJVVVIr5Za69HQbJtFFu5NH-JT2iZnzvj3bNnEgS2PEE0NiXp2F_CdWD34sNF4hK_S9MgmLK1y2QblEFaAZfn5FoNaqcoGCVWvEKpUBeZk7n0tSpMDb_cWx1ggOnyg4KcoYYGfrUkDDc_cm1BaUVmiTFlUKoU8VmtvYDJQlVl0lWXlQR9Iszt0uSi-RD_OcReXhkUF5LP8J-_TfygGRUOlWLUtskuNFgOj-DGMg2g82EWfDLpJfi1SCfgBiSoV7cPy4y_Q_AxBJlHm3vSIr5WLxf9PfjOg-RdHmGGvrTs6Hvrd6Lrkrhl0SwGb0DN1Y_EusITkyxG3m2z42pmAzKMq0X_eeiA3eu9tMnfrVxfAFQDw%22%20%5Ct%20%22_blank)

[Реклама](https://t.mail.ru/redir/AADJ7wGr4xXZo8EOcLPFZ5wC5VlGlHm3YYvn8MMeHVNk9vvshePAekItkhexJymKZSvL8xoY6eJYok4ghqvyZ0CfxcMfos1PClYAqOgsfVViY0BDgSGXedyow-0NM5SjVgl38v8cHqgd954yyRu1frAovxmmtBZexXYeFk9LAT6JHVZTj16KOwi2BAAAD3IE0E5ohgVM6EVBmvnLZ5ASNwsTM1HrehaOUju8loXZ-3WvcVFEHxv1HjKUlVV2H1Xnwk0q9BcXtsBIqBEyjhkidfV4J4Ut0NfZQyZt2xr1EuleG8MnczOQKKpQ3SqphzEzCOeBx4b7dD2NvU0ZXOfwQRGMvBZUJHK-tUlY9NjnoYHftY8NrZYL_bRSLjNcfnLU2pjE51jvbQUPgk74KnO2Uv24B55tdIQ9k3Cs6MkAjlzzqGVwuoE6pnLNttpTzbpzkCx2LvrnBbZjbWjbEVi9ZtvOx2tcWxQGqba2FgZk-eECB8aCjTEhjMUxrhem3tLZOLfrXCUopgTu4SXrREEgCU7rueav8r2aeIaG1m1oyqm1RRoZC56yNafBSN1es6EJ2MiQE787TfKuuWTJy3Olkp5yFAX_lbok3Xn_xBQKjl-F24DpI03HfQTl3nzqIlPI1VhGUsk0l5uofDXoVaDWRNMOLHYSMKLPBp0GGQqxL2xobk4oGhd0xoRPCt07OxwyM3LmHgltuRLARnBIQzwz9cTwJ6c24RCFNXy7ij3CiBnavLoM0BT8i6kLeYeIYP6_Pqof75gTtiN-CmksHxjILQZ4oU-ReTSrbse7T9mDfN5ylZOi47D5TOcJt70Pmsm1jAF4-uNxaBbJJtXq7ZhlyFUXiB1K-9Kewy3jE8xdF2sPFS8lIjhIz8wTehdrvgPWKiLmFjg0sUUWBrAEdPMPz9VrD00VGBd0-6bihW3Ve-GA3VnOTm8pleIwiRcvQxObZ1iLZ1CvbOJE23lE5aw9-UsVrfOZ1O8NfQYClUvSThryxisTDiBNuaM-mY5NvC5iSRntNQDksOqSDAWn96lrXZOn-Dx_tvDLD649bvdO8f3pbUn70v0_y0C0H6ljyriBChLftQVt1YoN3IVsCka1DuT_l1y8LYzRJOGrYVY3hgFFd1tv8BPEr44mkNzdjgAm3WF7VMZqjYHLg-qOHacZhKPDfiAXrQNmnAmMpS5jUVexJHDWMOKbPRGKd2kprIRVJ-2OBLBnoNiDiIGnTVM1vCZ9OtXDg8rtuDyWpCe9QgSRJ7OZ9u-L17pzowL7kP5iFXeMf_JfOZmNvL5kk8Axm-XVhu7sCUJJ3eP8afvu2gsKMn52WWIvlWuM5G2Ky9yOtHI6FpccFW7-tmB6dsXVC9wLnoNsY9GZvXSaWWvkX9WXSp8JIs_wgGkWsh_hpPimgysLJHE5p2RY8EZykxO9mKXg71Ys66aq5vw2LJVVVIr5Za69HQbJtFFu5NH-JT2iZnzvj3bNnEgS2PEE0NiXp2F_CdWD34sNF4hK_S9MgmLK1y2QblEFaAZfn5FoNaqcoGCVWvEKpUBeZk7n0tSpMDb_cWx1ggOnyg4KcoYYGfrUkDDc_cm1BaUVmiTFlUKoU8VmtvYDJQlVl0lWXlQR9Iszt0uSi-RD_OcReXhkUF5LP8J-_TfygGRUOlWLUtskuNFgOj-DGMg2g82EWfDLpJfi1SCfgBiSoV7cPy4y_Q_AxBJlHm3vSIr5WLxf9PfjOg-RdHmGGvrTs6Hvrd6Lrkrhl0SwGb0DN1Y_EusITkyxG3m2z42pmAzKMq0X_eeiA3eu9tMnfrVxfAFQDw%22%20%5Ct%20%22_blank)

Например, египетское искусство славится своими иконографическими образами, как и византийские панно и до-ренессансные фрески. Ренессансные картины, например работы [старых мастеров](https://gallerix.ru/pedia/old-masters/), таких как Боттичелли, Леонардо и Рафаэль, часто принимали форму очень сложных аллегорических произведений, традиции, которая сохранялась на протяжении последующих эпох барокко и неоклассицизма 17 и 18 веков. Даже натюрморты, особенно жанр [живописи Ванитас](https://gallerix.ru/pedia/definitions--vanitas-painting/), были пронизаны моралистической аллегорией. Тем не менее, традиция несколько ослабла в течение 19-го века, под влиянием романтизма, импрессионизма и, в меньшей степени, экспрессионизма, до повторного появления в 20-м веке, когда кубизм и сюрреализм использовали его в полной мере. Подробнее см.: [Анализ современной живописи](https://gallerix.ru/pedia/paintings-analysis--index/) (1800-2000).

Носители

Энкаустика

Одна из основных сред окраски во времена древнего мира, [энкаустическая окраска](https://gallerix.ru/pedia/painting--encaustic/), использует горячий пчелиный воск в качестве связующей среды для удержания цветных пигментов и обеспечения возможности их нанесения на поверхность – обычно на деревянные панели или стены. Она широко использовалась в египетском, греческом, римском и византийском искусстве.

Фреска

Фреска в переводе с итальянского означает «свежий». Это метод рисования, при котором пигменты смешиваются исключительно с водой (без связующего вещества), а затем наносятся непосредственно на свежеприготовленную штукатурку, обычно на оштукатуренную стену или потолок. Штукатурка впитывает жидкую краску и, по мере высыхания, сохраняет пигменты на и в стене. Дополнительные эффекты получали с помощью таких методов, как **сграффито**. Величайшими примерами [фресковой живописи](https://gallerix.ru/pedia/painting--fresco/) являются, вероятно, [фрески Сикстинской капеллы](https://gallerix.ru/pedia/museums--sistine-chapel-frescoes/) Микеланджело – "Бытие" и "Страшный суд", а также картины в залах Рафаэля, такие как "Афинская школа".

Темпера

Вместо пчелиного воска средне-температурная окраска использует эмульсию воды и яичного желтка (иногда смешанную с клеем, медом или молоком) для связывания пигментов. [Темперная роспись](https://gallerix.ru/pedia/painting--tempera/) в конце концов была вытеснена маслами, хотя в качестве метода росписи на панелях она сохранялась веками. Он также широко использовалась в [средневековой живописи](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--medieval-painting/) при создании иллюминированных рукописей. Для получения более подробной информации об этом жанре см.: [Готические рукописи с иллюминацией](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--gothic-illuminated-manuscripts/) (1150-1350).

Масло

Доминирующая среда начиная с 1500 года. В [масляной живописи](https://gallerix.ru/pedia/oil-painting/) используются такие масла, как льняное, грецкое или маковое, как связующее и сушильное вещество. Популярность масляных красок проистекает из повышенной насыщенности и сияния, которое масло дает [цветным пигментам](https://gallerix.ru/pedia/artist-paints--colour-pigments/). Оно также облегчает прорисовку тонких деталей с применением таких методов, как [сфумато](https://gallerix.ru/pedia/painting--sfumato/), а также густых красок, получаемых с помощью толстого слоя ([импасто](https://gallerix.ru/pedia/painting--impasto-technique/)). Важными пионерами техники масляной краски были (в Голландии) фламандские художники Хьюберт и Ян Ван Эйк, а также (в Италии) Антонелло да Мессина, Леонардо да Винчи, и особенно члены школы [венецианской живописи](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--venetian-painting/), в том числе Джованни Беллини и Тициан.

Акварель и гуашь

[Акварельная живопись](https://gallerix.ru/pedia/watercolour-painting/) – довольно динамичная среда – разработанная в Англии – использует водорастворимые пигменты, предварительно приготовленные со связующим веществом, обычно гуммиарабиком. Когда акварели сгущаются, становятся непрозрачными и смешиваются с белым, это называется [гуашью](https://gallerix.ru/pedia/painting--gouache/). Ранние пионеры акварельной живописи – Томас Гиртин и Дж. М. Тернер. Гуашь была важной средой для многих из лучших миниатюристов, занимающихся ранней [миниатюрной портретной живописью](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--miniature-painting/), до использования эмалей.

Акрил

Самая современная из всех сред, [акриловая живопись](https://gallerix.ru/pedia/acrylic-painting/) – это искусственная краска, содержащая смолу, полученную из акриловой кислоты, которая сочетает в себе некоторые свойства акварели и масел. Очень универсальный краситель, его можно наносить практически на любую поверхность в различных количествах, начиная от тонких смывок и заканчивая толстыми слоями с замазкой. Может давать матовое или глянцевое покрытие и очень быстро сохнет. Популярная у многих [известных художников](https://gallerix.ru/pedia/famous-artists/), в том числе Дэвида Хокни, акриловая живопись все еще может заменить масла в 21-м веке.

Формы живописи

Фрески

Относящиеся к палеолитической [наскальной живописи](https://gallerix.ru/pedia/prehistoric--cave-painting/), фрески широко представлены в гробницах, храмах, святилищах и катакомбах по всему древнему западному миру, включая Этрурию, Египет, Крит и Грецию. Первоначально лишенные «глубины», они были полностью развиты как живописная среда для [библейского искусства](https://gallerix.ru/pedia/biblical-art/) во время раннего Ренессанса, такими художниками фресок, как Джотто (см.: [Фрески часовни Скровеньи](https://gallerix.ru/pedia/famous-paintings--scrovegni-chapel-frescoes/)), а затем Масаччо, Фра Анджелико, Рафаэль и Микеланджело. Поскольку во внутренней отделке интерьера все чаще преобладали витражи и гобелены, [фресковая роспись](https://gallerix.ru/pedia/painting--murals/) теряла популярность, хотя в 19-м и 20-м веках появились новые форматы использования этой технологии.

Живопись на деревянных панелях

Самая ранняя форма переносной живописи, панели, широко использовались (например, в египетском и греческом искусстве, хотя сохранилось лишь немногие предметы того времени), а затем византийскими художниками с 400 года н.э. Как и фрески, [панно](https://gallerix.ru/pedia/painting--panel-paintings/) испытали второе рождение в период поздней готики и раннего ренессанса, в основном как вид декоративного религиозного искусства – например в таких шедеврах, как [Гентский Алтарь](https://gallerix.ru/pedia/famous-paintings--ghent-altarpiece/) (1432) Хьюберта и Яна Ван Эйка и **Расяптие** (1440) Рогира ван дер Вейдена. Подробнее о панно в эпоху Ренессанса в Венеции 16-го века, жанре и периоде, который иллюстрирует колоритный венецианский подход, см.: [Венецианские алтари](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--venetian-altarpieces/) (1500–1600); [Венецианская портретная живопись](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--venetian-portrait-painting/) (1400–1600); [Наследие венецианской живописи](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--venetian-painting-legacy/).

Роспись по деревянными панелями была особенно популярна во [фламандской живописи](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--flemish-painting/) и других северных школах из-за климата, который не был благоприятен для фресок. Эта популярность оставалась до конца 17-го века.

Мольберт

Эта форма, как и роспись на панно, была формой студийного искусства, но в качестве основы использовался холст, а не деревянная панель. Холст был и легче, и дешевле, чем панели, и не требовал специального грунтования с использованием гипса и других материалов. Начиная с эпохи барокко (1600) холст и масло стали предпочтительной формой живописи по всей Европе. Он стал особенно популярен среди новых буржуазных меценатов в [голландской живописи 17-го века](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--dutch-painting/) (1600-80), особенно в форме портретных, натюрмортных и жанровых работ.

Иллюминированные рукописи

Этот тип живописи, восходящий к знаменитым образцам древнего Египта, таким как «Книга мертвых», достиг своего апогея в средние века (ок. 500–1000 гг. н.э.) В форме ирландских и европейских [иллюминированных (иллюстрированных) манускриптов](https://gallerix.ru/pedia/cultural-history-of-ireland--illuminated-manuscripts/). Ранние примеры этого типа книжной живописи: **Катаха св. Колумбы** (начало 7-го века c.610-620), **Книга Дарроу** (c.670), **Евангелие из Линдисфарна** (c.698-700), **Евангелие из Эхтернаха (или Виллибрордское Евангелие)** (c. 700), **Евангелие из Личфилда** (730), **Евангелие из Годескалька** (781-83), **Золотой Псалтырь** (783-89), **Евангелие из Лорша** (778-820), **Келлская книга** (c.800), **Евангелие Святого Медарда Суассона** (810), **Утрехтский Псалтырь** (830), **Евангелие Эбо** (835), **Великая Библия** (840), **Библия Вивиан** (845).

Более поздние примеры [средневековых иллюминированных рукописей](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--medieval-manuscript-illumination/) включают романские произведения, такие как: **Псалтырь Эгберта**, **Псалтырь Сент-Олбанса**, **Библия Винчестера**, **Кодекс Виджилано** и **Рукопись Моралии** ; Готические произведения, такие как: **Псалтырь Сент-Луиса**, **Библейский Морализей**, **Псалтырь Эймсбери**, **Манускрипт Миннесангера**, **Псалтырь королевы Марии** и другие готические произведения, такие как: **Миссаль канцлера Яна Стредского** (1360, Прага, Национальная музейная библиотека); [Великолепный часослов герцога Беррийского](https://gallerix.ru/pedia/famous-paintings--tres-riches-heures-duc-de-berry/) (1416, Музей Конде Шантильи), исполненный братьями Лимбург; **Благовещение Жакемара де Хесдина** (1400, Национальная библиотека, Париж); «**Брюссельские времена»** (Брюссель, Национальная библиотека Бельгии); **Времена Марешаль де Бусико** (Музей Жака-Март-Андре, Париж); **Книга о Сердце, охваченном любовью** (1457, Национальная **библиотека Остеррейшиш**, Вена).

Как правило, выполненные яичной белой темперой на пергаменте и картоне, эти раскрашенные рукописи отличались чрезвычайно богатым и сложным графическим дизайном, украшенные орнаментом в кельтском стиле, узелками, спиралями и зооморфами, а также образами Святых и Апостолов. К сожалению, появление печатного станка в Германии в 15-м веке вывело этот вид искусства из бизнеса. После этого он сохранился только на Востоке, особенно в форме исламской каллиграфической живописи и иллюстрированных текстов, а также миниатюр из Индии.

Свитки

Ручные свитки – это форма [азиатского искусства](https://gallerix.ru/pedia/ancient-art--asian/), датируемая примерно 350 годом н.э., общая для [китайской живописи](https://gallerix.ru/pedia/east-asian-art--chinese-painting/) и японского искусства. Состоящие из различной длины бумаги или шелка, они представляли широкий спектр сюжетов, написанных [чернилами и тушью](https://gallerix.ru/pedia/painting--ink-and-wash/), среди которых были, среди прочего, пейзажи, буддийские сюжеты, исторические и мифологические сцены. Руководство по эстетическим принципам восточного декоративно-прикладного искусства см. в разделе [Традиционное китайское искусство: характеристики](https://gallerix.ru/pedia/east-asian-art--traditional-chinese/).

Роспись складных экранов и вееров

Существует два основных типа расписанных экранов: традиционные китайские и японские складные экраны, расписанные чернилами или тушью на бумаге или шелке, начиная с 12-го века – форма, которая позже включала лаковые экраны; и экраны иконостасов, найденные в византийских, греческих и русских православных церквях. Экраны использовались в качестве ширмы, которая отделяет святилище от нефа. Этот экран традиционно украшен религиозными [иконами](https://gallerix.ru/pedia/painting--icons/) и другими образами, используя либо энкаустические, либо темперные краски. Расписные вееры – как правило, украшенные чернилами и цветными пигментами на бумаге, картоне или шелке, иногда сусальным золотом или серебром, – возникли в Китае и Японии, хотя, как ни странно, многие из них были изготовлены в Индии. В Европе роспись вееров не практиковалась до 17-го века, появившись во Франции и Италии примерно с 1750 года.

Современные формы живописи

Художники 20-го века экспериментировали с огромным диапазоном основ и материалов, включая сталь, бетон, полиэстер, неоновые огни, а также бесконечное разнообразие «найденных» предметов. Последнее иллюстрируется в работах Ива Кляйна (1928-1962), который раскрасил женские обнаженные тела синей краской, а затем запечатлел их на холсте; и **Роберта Раушенберга** (1925-2008), чья работа **Кровать** (1955) состояла из стеганого одеяла с его собственной кровати, расписанного зубной пастой, губной помадой и лаком для ногтей.

Жанры живописи

Существует пять традиционных [жанров живописи](https://gallerix.ru/pedia/painting-genres/). Они ранжируются следующим образом:
(1) [историческая живопись](https://gallerix.ru/pedia/genres--history-painting/) – которая включает [мифологическую живопись](https://gallerix.ru/pedia/genres--mythological-painting/) – (2) [портретная живопись](https://gallerix.ru/pedia/genres--portrait-art/), (3) [жанровая живопись](https://gallerix.ru/pedia/genres--genre-painting/), (4) [пейзаж](https://gallerix.ru/pedia/genres--landscape-painting/) и (5) [натюрморт](https://gallerix.ru/pedia/genres--still-life-painting/). Эта система ранжирования соответствует «[Иерархии жанров](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--hierarchy-of-genres/)», объявленной европейскими академиями изящных искусств, которые оценивают картины в соответствии с их моральным содержанием или смыслом. Таким образом, натюрморты, лишенные какого-либо человеческого присутствия, предположительно содержали наименьшее смысловое повествование. Для сравнения, исторические картины, изображающие сцены эмоциональной борьбы, имели наибольшее повествовательное содержание и поэтому считались главной формой живописи.

История и стили живописи

Происхождение

[История искусства](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art/) стала свидетелем широкого спектра стилей живописи. Начиная с доисторических наскальных рисунков (например, в пещерах Альтамира, Шове и Ласко), она включает в себя фрески и панно египетской, минойской, микенской и этрусской цивилизаций, а также классический античный стиль греческой живописи и римского искусства. Прекрасным примером из [классической античности](https://gallerix.ru/pedia/ancient-art--classical-antiquity/) является серия [Фаюмских портретов](https://gallerix.ru/pedia/antiquity--fayum-mummy-portraits/), которые в основном встречаются в районе оазиса Файюм неподалеку от Каира.

Распад Римской империи (ок. 450 г. н.э.) привел к господству византийского искусства, основанного в Константинополе. Между тем Западная Европа пережила четыре века застоя – темные века – до того, как папа Лев III короновал Карла Великого, императора Священной Римской империи. Суд Карла Великого спонсировал мини-культурное возрождение, известное как искусство Каролингов (750-900). Это возрождение поддерживалось Отто I, II и III, эпохой оттонского искусства, до того, как возрожденная римская церковь последовательно развивала культурные стили романского (1000-1200) и готического искусства (1150-1375). Основными видами живописи, распространенными в время этих пяти периодов, были панно с иконами, религиозные фрески и книжная иллюминация.

Проторенессанс

Средневековая западная живопись строго регулировалась соглашением. Мало того, что предмет был ограничен почти исключительно изображением библейских фигур, но также существовали каноны, которые устанавливали, какие главы Ветхого и Нового Заветов могут быть включены и как они должны быть истолкованы. Структура картины соответствовала «перспективе смысла», в результате чего важные предметы были показаны крупно, а менее важные – в меньшем масштабе. Художники также были обязаны следовать формальному набору условностей в своих композициях, касающихся например, цвета, пространства и фона. Таким образом, натурализм вообще не был разрешен. Божественный мир Бога, Иисуса, Девы Марии, Пророков, Святых и Апостолов – который был доминирующей темой – рассматривался как трансцендентный мир, великолепие и славу которого обычно символизировала светящаяся золотая земля.

Первыми художниками, которые бросили вызов жесткости этих правил рисования, были Чимабуэ и его ученик Джотто (1270-1337), чей цикл фресок в Капелле Скровеньи (часовня Арены) в Падуе привнес новый реализм, используя гораздо более натуралистическую идиому. В результате Джорджио Вазари (1511–1574 гг.) описывает Джотто в «**Жизни художников**» («Vite de ’piu eccellenti architetti, pittori, et scultori Italiani») (1550) как «отца живописи». Другим новатором эпохи проторенессансного периода (1300-1400) был Амброджо Лоренцетти (активная деятельность 1319-48) из [Сиенской школы живописи](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--sienese-school-of-painting/).

Раннее Возрождение

В то время как старомодные стили византийского искусства и [интернациональной готики](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--international-gothic/) постепенно распространялись в Сиене (Италия) и в феодальных королевских дворах по всей Европе, творческие идеи Джотто изучались и развивались во Флоренции во время [раннего ренессанса](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--early-renaissance/) (1400-1490). В этот период произошли четыре основных события: (1) возрождение форм и стилей классического греческого и римского искусства; (2) большая вера в благородство человека (гуманизм); (3) Мастерство линейной перспективы (глубина в картине); и (4) Большой реализм в религиозной живописи. Среди главных художников раннего Возрождения: Томмазо Масаччо (ок. 1401-1428), который написал серию фресок в часовне семьи Бранкаччи во Флоренции и Пьеро делла Франческа (1420–1492), чей страстный интерес к геометрии привел его к пионерской линейной перспективе, с геометрически точными пространствами и строгими пропорциями (см. его «[Пламя Христа](https://gallerix.ru/pedia/famous-paintings--flagellation-of-christ/)», 1450-е годы). Реализм, линейная перспектива и новые формы композиции были усовершенствованы художниками **кватроченто**, такими как флорентийцы Антонио дель Поллайуоло (1432-1498), Алессандро Боттичелли (1445-1510) и северный итальянец Андреа Мантенья (1431-1506).

Высокий/Поздний Ренессанс

[Живопись Высокого Ренессанса](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--high-renaissance-painting/) (ок. 1490-1530), сосредоточенная в Риме и управляемая Папой Римским Юлием II (правил в 1503-13 гг.) и Папой Римским Львом X (правил в 1513-21 гг.), стала свидетелем зенита идеологии итальянского Ренессанса и эстетического идеализма, а также некоторых из [величайших картин эпохи Возрождения](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--renaissance-paintings/). Все это хорошо иллюстрируется работами Леонардо да Винчи (1452-1519) (**Тайная вечеря**, [Мона Лиза](https://gallerix.ru/pedia/famous-paintings--mona-lisa/)), Рафаэля (1483-1520) (**Афинская школа**) и Микеланджело (1475-1564) ([фреска Бытия](https://gallerix.ru/pedia/famous-paintings--genesis-fresco-michelangelo/) в Сикстинской капелле в Ватикане). Это трио [эпохи Возрождения](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--high-renaissance/) было поддержано другими великими художниками из Венеции, в том числе Якопо (1400-1470), Джентиле Беллини (c.1429-1507) и Джованни Беллини (c.1430-1516), Джорджоне (c.1476-1510), Тицианом (Тициано Вечеллио) (c.1487-1576), Паоло Веронезе (1528-1588) и Тинторетто (Якопо Робусти) (1518-1594).

Северный Ренессанс

Между тем, в Северной Европе (Фландрия, Голландия, Англия и Германия) Северный Ренессанс развивался несколько иным образом, не в последнюю очередь в том, что он предпочитал масляную живопись (фреска была менее приспособлена к более влажному климату), а также его интересом к печати. Великими художниками эпохи были: Ян Ван Эйк (1390-1441), Рогир ван дер Вейден (1400-1464), Иероним Босх (1450-1516), Альбрехт Дюрер (1471-1528) и Ганс Гольбейн (1497-1543).

Манерность

Искусство бурного **чинквенто** (16-го века) характеризовалось менее гармоничным, более вынужденным стилем живописи, называемым [маньеризмом](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--mannerism/). Вторая Сикстинская фреска Микеланджело, «[Страшный суд»](https://gallerix.ru/pedia/famous-paintings--last-judgment-fresco/), является образцом этого подхода, как и «[Погребение графа Оргаза](https://gallerix.ru/pedia/famous-paintings--burial-of-count-orgaz/)» Эль Греко (c.1541-1614).

Барокко

В конце 16-го века, в ответ на протестантское Реформационное движение Мартина Лютера (с 1520 г. и далее), римско-католическая церковь начала контрреформацию, используя все имеющиеся в ее распоряжении средства для восстановления своей репутации, включая искусство. Это совпало с появлением нового европейского стиля живописи, известного как [живопись в стиле барокко](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--baroque-painting/), который процветал в 17 веке. В некотором смысле [искусство барокко](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--baroque/) было апогеем маньеризма, характеризующимся крупномасштабной экстравагантной театральностью как по форме, так и по смыслу. Рубенс (1577-1640) был католическим художником барокко контрреформации. В Испании, еще одном бастионе католицизма, ведущими художниками были Диего Веласкес (1599-1660) и Франсиско Сурбаран (1598-1664). В Италии Караваджо (1571-1610) стал ведущим художником контрреформации, известным своим натурализмом и практичными образами. Он был важным пионером [тенебризма](https://gallerix.ru/pedia/painting--tenebrism/) и **кьяроскуро**, живописного использования тени, популяризированного под названием [караваджизм](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--caravaggism/). Ключевым центром искусства итальянского барокко и караваджской живописи был Неаполь – в то время второй по величине город в Европе после Парижа. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, смотрите: [Живопись в Неаполе](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--painting-in-naples/) (1600-1700).

Голландская школа реалистов

Некатолическое [искусство голландского барокко](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--dutch-baroque/) и некоторые произведения [фламандского барокко](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--flemish-baroque/) должны были развиваться по-разному, поскольку власти протестантских церквей мало интересовались заказом религиозных произведений. Однако рост благосостояния среди торговых и профессиональных классов привел к появлению нового типа коллекционера произведений искусства, гордость которого своим домом вызвала новый спрос на станковое искусство: в частности, жанровые произведения, пейзажи и натюрморты. Так возникли великие [голландские реалистические школы жанровой живописи](https://gallerix.ru/pedia/genres--genre-painting-dutch-realist-school/) в Делфте, Утрехте, Харлеме и Лейдене, среди членов которых мы находим гениев, таких как Рембрандт (1606-1669) и Ян Вермеер (1632-1675).

Рококо

К 1700 году весомая барочная идиома превратилась в более легкий, менее серьезный стиль, который в конечном итоге обрел независимую форму в движении, известном как [рококо](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--rococo/). Этот причудливый декоративный стиль был исключительно французским, но, в конце концов, он распространился по всей Европе в 18 веке. Его величайшими представителями были французские художники Жан-Антуан Ватто (1684-1721), Жан-Оноре Фрагонар (1732-1806), Франсуа Буше (1703-1770) и венецианский мастер Джамбаттиста Тьеполо (1696-1770), который прославился своими великолепными настенными и потолочными фресками. Рококо стало тесно связано с декадентскими **древними режимами** Европы, в частности, с французским королем Людовиком XV и его любовницей мадам де Помпадур.

Неоклассицизм и романтизм (расцвет в 1789-1830 г.г.)

Французская революция 1789 года совпала с появлением двух разных художественных стилей: [неоклассического искусства](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--neo-classical/) и [романтизма](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--romanticism/). Сторонники [неоклассической живописи](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--neoclassical-painting/) обращались к классической древности за вдохновением; их картины характеризуются героизмом, обременительным долгом и осязаемым чувством серьезности. Его ведущим представителем был французский политический деятель Жак-Луи Давид (1748-1825). Среди других известных художников-неоклассиков были немецкий портретист и исторический художник Антон Рафаэль Менгс (1728-79) и французский мастер стиля академического искусства Жан-Огюст-Доминик Энгр (1780-1867). Однако самым большим вкладом движения была его архитектура, которая занимает свое почетное место и в наши дни.

В отличие от **серьезности** и общечеловеческих ценностей, пропагандируемых неоклассицизмом, художники-романтики стремились вернуться к природе, примером чему является их поддержка стихийной [пленэрной живописи](https://gallerix.ru/pedia/plein-air-painting/) (например, в школах живописи [Барбизон](https://gallerix.ru/pedia/genres--barbizon-school-landscape-painting/), Понт-Авен и [Норвич](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--norwich-school-landscape-painters/)) Они полагались на чувства и эмоции, а не на разум и интеллект. Романтические художники имели тенденцию выражать эмоциональную личную реакцию на жизнь. Среди знаменитых романтиков были Джон Констебл (1776-1837) и Дж. Тернер (1775-1851) – важные представители [английской пейзажной живописи](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--english-landscape-painting/) XIX века, Каспар Давид Фридрих (1774-1840) и Камиль Коро (1796-1875); а также художники-историки и портретисты Франсиско Гойя (1746-1828), Генри Фусели (1741-1825), Джеймс Барри (1741-1806), Теодор Жерико (1791-1824) и Эжен Делакруа (1798-1763). Почитайте также про [английскую фигуративную живопись](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--english-figurative-painting/) (1700-1900).

Позднее романтическое искусство включало: [живопись левантинских ориенталистов](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--orientalist-painting/), американскую пейзажную школу [Гудзон-Ривер](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--hudson-river-school-landscape-painting/), мистические произведения [символизма](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--symbolism/) и [братства прерафаэлитов](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--pre-raphaelite-brotherhood/), а также фантастические сказочные картины школы магического реализма.

Реализм

Вплоть до 19-го века, за исключением нидерландского искусства 17-го века, живопись фокусировалась в основном на «важных» предметах, как это было определено традициями в академиях изобразительных искусств и парижском **салоне**. Даже когда художники обращались к менее возвышенным предметам (например, к детям), они обычно изображали их идеализированным образом. Но в соответствии с новыми идеями «Свободы, братства и равенства», провозглашенными Французской революцией, художники стали уделять одинаковое внимание повседневным предметам, которые были изображены в реальной жизни, натуралистически. Этот новый стиль, известный как [реалистическая живопись](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--realist-painting/), возник в основном во Франции и привлек художников всех жанров, в частности, Гюстава Курбе (1819-1877), Жан-Франсуа Милле (1814-1875), Оноре Домье (1808-1879), Илью Репина (1844-1930) и Томас Икинс (1844-1916). Влияние французского [реализма](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--realism/) 19-го века продолжалось и в 20-м веке, когда он породил многочисленные подстили, такие как [школа ашкан](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--ashcan-school/) (Нью-Йорк), [соцреализм](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--social-realism/) (при поддержке Федерального проекта искусств), [прецизионизм](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--precisionism/) (индустриальные сцены), соцреализм, современность. Все это продолжается по сей день.

Известные реалисты 20-го века – это, например, американский художник Норман Роквелл (1894-1978) и английский портретист Люсьен Фрейд (р.1922). Последний современный стиль реализма – [Фотореализм](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--photorealism/), также известный как **гиперреализм** и **суперреализм**.

Живопись импрессионистов

Ко второй половине 19-го века Париж стал бесспорным центром мирового искусства. Он упрочил свои позиции, породив одно из величайших современных направлений в искусстве всех времен – [импрессионизм](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--impressionism/), основными приверженцами которого были: Клод Моне (1840-1926), Камиль Писсарро (1830-1903), Альфред Сислей (1839-1899), Пьер Огюст Ренуар (1841-1919), Эдгар Дега (1834-1917), Эдуард Мане (1832-83), Поль Сезанн (1839-1906) и Берта Морисо (1841-95). Среди других художников, связанных с импрессионистским стилем, были Жорж Сёра (1859-1891), Поль Гоген (1848-1903), Джон Сингер Сарджент (1856-1925), Джеймс Макнил Уистлер (1834-1903) и Уолтер Сикерт (1860-1942), Смотрите также: [Лучшие картины импрессионистов](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--impressionist-paintings/).

Хотя импрессионисты распались как «группа» в начале 1880-х годов, этот стиль породил целый ряд связанных стилей живописи, свободно упоминаемых под заголовками [Нео-импрессионизм](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--neo-impressionism/) и [Пост-Импрессионизм](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--post-impressionism/). В их число входит также [пуантилизм](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--pointillism/), ответвление от [дивизионизма](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--divisionism/), интимизм и стили американского пейзажа и морских пейзажей, а также групп художников, таких как английская [школа Ньюлин (Newlyn)](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--newlyn-school/) и [Камден-таун (Camden Town Group)](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--camden-town-group/), декоративные французские стили живописи [Синтетизм](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--synthetism/) (Гоген) и [Клуазонизм](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--cloisonnism/) (Бернар, Анкетен), который вдохновил [Наби](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--nabis/) и немецкую группу Worpswede.

Живопись начала 20-го века

В период с 1882 по 1925 год в мире искусства появилось множество новых стилей живописи. Два главных движения этого взрыва [современного искусства](https://gallerix.ru/pedia/modern-art/) были:

(1) [Экспрессионизм](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--expressionism/) – колористический стиль (совпадающий с недолговечным парижским фовистским движением, возглавляемым Анри Матиссом) с участием групп [немецкого экспрессионизма](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--german-expressionism/), таких как **Der Blaue Reiter**, **Die Brucke** и **Neue Sachlichkeit** и иллюстрируемый картинами Василия Кандинского (1844-1944), Эдварда Мунка (1863-1944), Алексея фон Явленского (1864-1941), Жоржа Руо (1871-1958), Эрнста Людвига Киршнера (1880-1938), Франца Марка (1880-1916) и Эгона Шиле (1890-1918). См. Также: [История экспрессионистской живописи](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--expressionist-painting-origins/) (ок. 1880-1930).

(2) [Кубизм](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--cubism/) – более интеллектуальный стиль, в котором фигурирует аналитическая, а не синтетическая кубистская живопись, впервые предложенная Жоржем Браком (1882-1963) и Пабло Пикассо (1881-1973). Эксперименты кубизма с двумерной плоскостью изображения привели к таким стилям, как [футуризм](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--futurism/), итальянское художественное движение, основанное в 1909 году Филиппо Маринетти (1876-1944); Орфический кубизм (симултанизм) Роберта Делоне (1885-1941); Лучизм, разработанный [русскими художниками](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--russian-artists/) Михаилом Ларионовым (1881–1964) и Натальей Гончаровой (1881–1962); русское движение абстрактного искусства 1913-15 годов, известное как супрематизм, возглавляемое Казимиром Малевичем (1878-1935) и голландское движение [де Стейл](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--de-stijl/), основанное в 1917 году Тео ван Дусбургом (1883-1931) и Питом Мондрианом (1872-1944), который позже превратился в Неопластизм. Для получения дополнительной информации см.: [Абстрактная живопись](https://gallerix.ru/pedia/abstract-paintings/).

На живопись начала 20-го века также повлияли декоративные элементы стиля модерн ([югендстиль](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--jugendstil/) в Германии) и ар-деко.

Европейская авангардная живопись впервые была показана в Америке на [Армори шоу](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--armory-show/) (1913) в Нью-Йорке.

Живопись после Первой мировой войны: сюрреализм

После анти-художественных выходок Дада первым международным живописным движением в межвоенные годы стал [сюрреализм](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--surrealism/), чей непочтительный популистский стиль оказал большое влияние на поздний поп-арт. После пионерской [метафизической картины](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--metaphysical-painting/) Джорджио де Кирико, главного предшественника сюрреалистического искусства, в число ведущих художников-сюрреалистов вошли Макс Эрнст (1891–1976), Ман Рэй (1890–1976), Жан Арп (1887–1966), Хуан Миро (1893– 1983), Рене Магритт (1898-1967) и Сальвадор Дали (1904-1989).

Послевоенное искусство: абстрактный экспрессионизм (1945-65)

К 1940 году, когда Европа была в хаосе, центр искусства мира переместился в Нью-Йорк, где растущее число художников из числа коренных народов смешалось с художниками-эмигрантами из Франции, Испании и Германии, нашедших покровительство и поддержку, среди прочих, со стороны семьи Гуггенхайма. Атмосфера была тяжелой из-за войны, от которой многие художники бежали за океан, ища утешения и смысла в абстрактности, а не в фигуративном искусстве, которое фактически пришло в упадок после упадка [американской жанровой живописи](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--american-scene-painting/) и ее варианта под названием [Регионализм](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--regionalism/).

Из влиятельных европейцев-эмигрантов – такие как: Макс Эрнст (который женился на Пегги Гуггенхайм), бывший художник из группы Баухауз, Йозеф Альберс (1888-1976) и армянский Аршил Горки (1904-1948) – плюс уникальные американские художники, такие как Марк Ротко (1903-1970), Джексон Поллок (1912-1956). Благодаря этому близкому знакомству пришли [Абстрактный экспрессионизм](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--abstract-expressionism/) с его вариантами [экшн-живописи](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--action-painting/) (Поллок и Ли Краснер), [Живопись цветного поля](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--colour-field-painting/) (Ротко, Стилл, Ньюман, Франкенталер, Кеннет Ноланд), [Живопись твердых граней](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--hard-edge-painting/) (Фрэнк Стелла) и [Пост-Художественная абстракция](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--post-painterly-abstraction/) (Эллсворт Келли).

В Европе [абстрактная экспрессионистская живопись](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--abstract-expressionist-painting/) развивалась под общим знаменем [Информализма](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--art-informel/) (Альфред Отто, Вольфганг Шульце, Вольс), чьи подстили включали [Лирическую абстракцию](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--lyrical-abstraction/) (например, Николас де Сталь), [Тахизм](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--tachisme/) (Сэм Фрэнсис), Материальную живопись (Энтони Тапьес), и [группу Кобра](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--cobra-group/) (например, Асгер Йорн, Карел Аппель).

Высоко влиятельное движение, Абстрактный Экспрессионизм, в конечном счете привело к [Минимализму](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--minimalism/) – одному из первых [движений современного искусства](https://gallerix.ru/pedia/contemporary-art-movements/) – через подстили, такие как [Оп-арт](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--op-art/), отстаиваемый Бриджит Райли (р.1931).

Поп-арт (1960-е)

По мере того как абстрактный стиль становился все более интеллектуальным, другие американские художники искали альтернативы – если не в вымысле, то, по крайней мере, в повседневной реальности. В конце 1950-х годов Джаспер Джонс (р. 1930) и Роберт Раушенберг (1925-2008) начали исследовать использование популярной культуры в качестве источника вдохновения. Это быстро привело к антиинтеллектуальному [поп-арт](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--pop-art/) движению, примером которого являются работы Роя Лихтенштейна (1923-1997), Энди Уорхола (1928-1987) и Дэвида Хокни (р. 1937), среди многих других. После спада в начале 1970-х, он снова появился как Нео-поп-арт в 1980-х.

Современная живопись

[Современное искусство](https://gallerix.ru/pedia/contemporary-art/) **репрезентации** с 1970 года стало свидетелем фигуративной живописи, в том числе работ Фрэнсиса Бэкона (1909-1992) и Фернандо Ботеро (р.1932), [неоэкспрессионизма](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--neo-expressionism/) китайских художников, таких как Чжан Сяоган (р. 1958) и Юэ Миньюнь (р. 1962), пейзажей Питера Доига (р. 1959) и украинского художника Дмитрия Колуйного, картин Александра Власенко, а также многочисленных портретов ряда молодых художников, в том числе ирландцев Дэвида Нолана (р.1966) и Конора Уолтона (р.1970), среди многих других. Несмотря на это, [фигуративная живопись](https://gallerix.ru/pedia/figure-painting/) еще не нашла своей ниши в современном искусстве. То же самое относится и к репрезентативной живописи, которая продолжает привлекать множество молодых [художников-абстракционистов](https://gallerix.ru/pedia/history-of-art--abstract-painters/) и порождает многочисленные мини-движения, не приводя к большим результатам.

Вполне возможно, что все это более воображаемо, чем реально. Например, отсутствие международных движений может создать иллюзию того, что наблюдаемый прогресс незначителен, несмотря на яркие местные события. Кроме того, художники постмодернизма по-прежнему имеют возможность создавать прекрасные примеры абстракции – например, отличительный [ворд-арт](https://gallerix.ru/pedia/definitions--word-art/), созданный [Кристофером Вулом](https://gallerix.ru/pedia/famous-artists--christopher-wool/) (р. 1955) в его черно-белых эмалевых картинах.

Таким образом, в целом, если говорить грубо, то искусство живописи после 1970-х годов – несмотря на большой индивидуальный блеск – кажется, не дало ожидаемой доли шедевров. Вместо этого можно утверждать, что художники-постмодернисты изо всех сил пытались найти ответы на эти три вопроса: (1) Насколько значима фигуративная живопись в эпоху, где доминирует фотографическая журналистика и видеофильмы? (2) Что еще может предложить абстрактная живопись с точки зрения эстетической оригинальности? (3) В какой степени живопись может конкурировать с более «современными» формами искусства, такими как инсталляция, для внимания простых людей, в художественных музеях или других общественных местах?

Возможно, традиционные навыки рисования и живописи, которым больше не уделяется внимание, ранее отведенное им художественными колледжами и академиями, находятся в упадке, хотя, по крайней мере, в России, Восточной Европе и Китае современные видео и фото технологии оказывают меньшее влияние на искусство. С другой стороны, новые технологии, такие как графические планшеты со стилусами, а также цифровая графика открыли рисование для более широкого круга практиков, что может быть только позитивным событием.

* [**История живописи**](https://gallerix.ru/lib/istoriya-razvitiya-zhivopisi/)